

Roberto Gori

Fare musica per il teatro

Dino Audino
editore

© 2020 Dino Audino
srl unipersonale
via di Monte Brianzo, 91
00186 Roma
www.audinoeditore.it

Cura redazionale
Alice Crocella
Arianna Ferrucci
Vanessa Ripani

Stampa: Pubblimax – via Leopoldo Ruspoli 101, Roma
Progetto grafico e immagine di copertina: Duccio Boscoli
Finito di stampare giugno 2020

È vietata la riproduzione, anche parziale, di questo libro,
effettuata con qualsiasi mezzo compresa la fotocopia,
anche ad uso interno o didattico, non autorizzata dall'editore.

Indice

Introduzione	p. 9
Capitolo primo	
<i>Il compositore e il ruolo drammaturgico della musica</i>	11
<i>Il ruolo del compositore a teatro</i>	11
<i>Musica e funzione drammaturgica</i>	13
Capitolo secondo	
<i>Utensili teatrali</i>	19
<i>Musica diegetica ed extradiegetica</i>	19
<i>Generi teatrali</i>	21
<i>La prosa</i>	22
<i>La danza</i>	22
<i>L'opera</i>	22
<i>Il musical</i>	22
<i>L'improvvisazione</i>	25
<i>Prassi teatrale vs prassi cinematografica</i>	27
Capitolo terzo	
<i>Utensili musicali</i>	28
<i>La grammatica musicale delle emozioni</i>	28
<i>Triadi</i>	28
<i>Intervalli</i>	29
<i>Cadenze</i>	29
<i>Modi</i>	30
<i>Intensità</i>	30
<i>Timbri</i>	31
<i>Modulazioni</i>	31
<i>Il tempo della scena</i>	34
<i>Gli stili</i>	34
<i>Epoca, periodo</i>	34
<i>Organico</i>	35
<i>Genere</i>	35

<i>Nello stile di...</i>	35
<i>Azione</i>	37
<i>Commedia</i>	38
<i>Mickey Mousing</i>	38
<i>Commovente</i>	38
<i>Etnico</i>	39
<i>Eroico</i>	40
<i>Fantasy</i>	40
<i>Suspense</i>	41
<i>Mistero</i>	42
<i>Drammatico/romantico</i>	42
<i>Il cliché</i>	43
<i>Le temp-track</i>	44
<i>Lo sviluppo e la variazione</i>	45
<i>L'illusione del leitmotiv e della forma</i>	46
<i>Gli underscore</i>	47
<i>La rarefazione del discorso musicale</i>	49
<i>I software</i>	50
<i>I software di notazione</i>	50
<i>Le DAW</i>	51
Capitolo quarto	
Percorso creativo	52
<i>Le diverse fasi del lavoro</i>	52
<i>Scelta di una storia (nascita del progetto)</i>	52
<i>Musica come accompagnamento di esercizi fisici</i>	54
<i>Musica nella fase di improvvisazione sul testo</i>	59
<i>Spotting session</i>	61
<i>Abbandonare i cliché e le citazioni</i>	65
Capitolo quinto	
Numeri musicali	67
<i>La canzone</i>	67
<i>Trovare la giusta tonalità</i>	67
<i>Il testo</i>	69
<i>La coreografia</i>	72
<i>L'ouverture</i>	73
<i>Gli interludi e i cambi di scena</i>	74
<i>Gli effetti sonori</i>	75
<i>Le librerie di effetti</i>	78
<i>La musica pre-show</i>	78
Capitolo sesto	
Scelte e decisioni	79
<i>Musica registrata o dal vivo</i>	79
<i>Strumenti reali o campionati</i>	82

<i>Attori musicisti</i>	83
<i>Scelta dei collaboratori</i>	84
<i>Musiche preesistenti o originali</i>	85
<i>Musica per il pubblico o per gli attori</i>	86
<i>Originalità e funzionalità</i>	86
<i>Quando la musica dice troppo</i>	87
<i>Raccontare la storia o la bravura dell'interprete</i>	88
Capitolo settimo	
<i>Tappe teatrali</i>	89
<i>Audizioni</i>	89
<i>Lettura a tavolino</i>	90
<i>Prove sul testo in sala</i>	90
<i>Lavorare con il coreografo</i>	95
<i>Cattiva pianificazione e incidenti di percorso</i>	96
<i>La partitura si trasforma</i>	97
<i>Convocazione degli strumentisti</i>	98
<i>Prove a teatro</i>	99
<i>Prendere e dare le note</i>	100
<i>Antigenerale, generale, debutto</i>	100
<i>Le repliche: la partitura cambia ancora</i>	101
<i>Sperimentare</i>	102
<i>Tenere alta l'attenzione del cast</i>	103
Capitolo ottavo	
<i>Le figure professionali e il loro rapporto con il compositore</i>	104
<i>Il regista</i>	104
<i>Comunicare le proprie idee al compositore</i>	105
<i>Saper vendere il proprio materiale</i>	106
<i>Un diario</i>	107
<i>L'autore delle liriche</i>	111
<i>Il vocal coach</i>	112
<i>Il direttore musicale</i>	114
<i>Il direttore-pianista</i>	115
<i>Cenni sulla direzione</i>	116
<i>Il pianista accompagnatore</i>	120
<i>Il fonico</i>	120
<i>Il mixer</i>	124
<i>Hardware e software per la riproduzione di musica a teatro</i>	125
Considerazioni finali	127