

NOME DEL CORSO	ELEMENTI DI PRODUZIONE VIDEO
TIPOLOGIA (indicare se il corso è obbligatorio oppure se si tratta di un'attività a libera scelta dello studente)	Obbligatorio
CICLO DI STUDIO (indicare se triennio o biennio)	Biennio
ANNO DI INSEGNAMENTO	2025/2026
DURATA DEL CORSO (semestrale o annuale)	Semestrale
CREDITI	6
NOME E COGNOME DELLA PROFESSORESSA/PROFESSORE	Matteo Gualeni
BREVE DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI/FINALITA' DEL CORSO	Il corso esplora il dialogo tra musica e immagine, fornendo agli studenti le basi tecniche ed espressive per comprenderne i meccanismi e le potenzialità creative. Attraverso esempi pratici, analisi e momenti di confronto, si impara come il suono possa dare ritmo, emozione e profondità al linguaggio visivo. L'obiettivo è sviluppare una visione più consapevole e artistica della musica applicata, capace di trasformare l'ascolto in narrazione.
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO (indicare se in presenza o a distanza)	Presenza
PREREQUISITI	/
PROGRAMMA DEL CORSO	Musica per le Immagini: Introduzione Panoramica generale sul ruolo della musica nel linguaggio audiovisivo. Come nasce un'idea musicale a partire dall'immagine: funzione narrativa, emotiva e ritmica. Il Rapporto tra Regista e Compositore Analisi del dialogo creativo e delle dinamiche collaborative. Come interpretare un brief, gestire feedback e mantenere una visione artistica coerente. Workflow: Dall'Idea alla Consegna Strutturazione di un progetto: dalla creazione alla finalizzazione. Organizzazione delle sessioni, mockup, provini, registrazioni e montaggio. Concept, Tema e Mood Sonoro Costruzione del linguaggio musicale del film: tono, stile, palette sonora. Come ideare e sviluppare un tema principale coerente con la narrazione. Dinamica, Tempo e Montaggio: il Respiro dell'Immagine Come la musica dialoga con il ritmo visivo e narrativo. Analisi delle relazioni tra tempo filmico e tempo musicale: tagli, accenti, pause e cambi di scena. Colore, Timbro e Spazio Sonoro Relazioni espressive tra immagine e suono: come il timbro, la tessitura e la spazialità musicale

	influenzano la percezione visiva. Scelta di strumenti, registri e riverberi in funzione della luce, del colore e dell'ambiente visivo. Analisi di scene dove la musica "dipinge" l'immagine. Musica Diegetica ed Extra-Diegetica Distinzione e funzione narrativa delle due categorie. Analisi di scene celebri per comprendere come e perché la musica entra in scena. Applicazioni pratiche in progetti di gruppo. Analisi di Trailers Studio del ritmo narrativo e musicale dei trailer. Scelta dei suoni, delle dinamiche e dei tagli per massimizzare l'impatto emotivo. Confine tra Musica e Sound Design Quando la musica si fonde con il suono. Esempi celebri e discussione delle sfumature che separano (o uniscono) i due linguaggi. Analisi di Grandi Classici Analisi guidata e studio delle scelte musicali, timbriche e di montaggio. L'Uso della Musica Esistente Come integrare musica già edita in un film: licenze, coerenza stilistica e montaggio. Pro e contro rispetto alla composizione originale. Music Editing e il Ruolo del Music Editor Chi è il music editor e come collabora con compositore e regista. Processi di selezione, montaggio e sincronizzazione della musica su immagine. Sound Design e Musica Approccio ibrido: quando il suono diventa parte della partitura. Esercizi di creazione di soundscapes musicali. Laboratorio di Music Editing Sessione pratica su materiale video reale: selezione dei brani, montaggio, sincronizzazione e adattamento ritmico. Applicazione di tecniche professionali di editing e mix. Cenni su Diritto d'Autore e Diritti Musicali Come tutelare le proprie opere, contratti, licenze, sincronizzazioni e SIAE. Aspetti legali fondamentali per chi lavora nel settore audiovisivo. Formati Audio e Consegna Finale
--	--

	Panoramica sui formati standard per cinema, TV e piattaforme digitali. Stereo, surround, stems e master delivery.
EVENTUALE BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA	/
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME (indicare se, ad esempio, sia necessario preparare degli elaborati specifici per il superamento dell'esame)	/
LINGUA DI INSEGNAMENTO	Italiano

NAME OF THE COURSE	VIDEO PRODUCTION ELEMENTS
TYPE	Mandatory
CYCLE	Master
YEAR OF STUDY WHEN THE COMPONENT IS DELIVERED (IF APPLICABLE)	2025/2026
SEMESTER/TRIMESTER WHEN THE COMPONENT IS DELIVERED	Semestral
NUMBER OF ECTS CREDITS ALLOCATED	6
NAME OF LECTURER(S)	Matteo Gualeni
LEARNING OUTCOMES	The course explores the dialogue between music and image, providing students with technical and expressive foundations to understand their mechanisms and creative potential. Through practical examples, analysis, and discussion, participants learn how sound can give rhythm, emotion, and depth to visual storytelling. The goal is to develop a more conscious and artistic approach to applied music — one that transforms listening into narration.
MODE OF DELIVERY (FACE-TO-FACE/DISTANCE LEARNING ETC.)	Face-to-face
PREREQUISITES AND CO-REQUISITES (IF APPLICABLE)	/
COURSE CONTENT	Music for Images: Introduction An overview of the role of music in audiovisual language. How a musical idea is born from an image: its narrative, emotional, and rhythmic functions. The Relationship Between Director and Composer Analysis of creative dialogue and collaborative dynamics. How to interpret brief, handle feedback, and maintain a coherent artistic vision. Workflow: From Idea to Delivery Structuring a project from conception to completion. Organization of sessions, mockups, demos, recordings, and editing. Concept, Theme, and Sonic Mood Building the musical language of a film: tone, style, and sound palette. How to create and develop a main theme consistent with the narrative. Dynamics, Timing, and Editing: The Breath of the Image How music interacts with visual and narrative rhythm. Analysis of the relationship between film time and musical time: cuts, accents, pauses, and transitions. Color, Timbre, and Sonic Space Expressive relationships between image and sound: how timbre, texture, and spatiality influence visual perception. Choosing instruments, registers, and reverbs according to

	light, color, and visual environment. Analysis of scenes where music “paints” the image. Diegetic and Non-Diegetic Music Distinction and narrative function of the two categories. Analysis of iconic scenes to understand how and why music enters the frame. Practical applications in group projects. Trailer Analysis Study of the narrative and musical rhythm of trailers. Choosing sounds, dynamics, and cuts to maximize emotional impact. The Boundary Between Music and Sound Design When music merges with sound. Famous examples and discussion of the fine line separating—or connecting—the two languages. Analysis of Cinematic Classics Guided analysis and study of musical, timbral, and editing choices in key films. Using Pre-Existing Music How to integrate previously released music into a film: licensing, stylistic coherence, and editing. Pros and cons compared to original composition. Music Editing and the Role of the Music Editor Who the music editor is and how they collaborate with the composer and director. Processes of selection, editing, and synchronization of music to picture. Sound Design and Music A hybrid approach: when sound becomes part of the score. Exercises in creating musical soundscapes. Music Editing Workshop Practical session on real video material: selection of tracks, editing, synchronization, and rhythmic adaptation. Application of professional editing and mixing techniques. Copyright and Music Rights Overview How to protect your work: contracts, licenses, synchronization, and performing rights. Essential legal aspects for those working in the audiovisual field. Audio Formats and Final Delivery Overview of standard formats for cinema, television, and digital platforms. Stereo, surround, stems, and master delivery best practices.
--	---

RECOMMENDED OR REQUIRED READING AND OTHER LEARNING RESOURCES/TOOLS	/
ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA	/
LANGUAGE OF INSTRUCTION	Italian

