

LO SPAZIO DEL SUONO: IL SOUND DESIGN E LE ARTI DAL VIVO

Corso di formazione permanente

**Operazione Rif. PA 2025-25409/RER approvata con DGR n. 2030/2025 del 09/12/2025 e
cofinanziata con risorse del FSE+ 2021-2027 e della Regione Emilia-Romagna**

MALAGOLA ha la **direzione di Ermanna Montanari**, co-fondatrice e direzione artistica del Teatro delle Albe/Ravenna Teatro e dello studioso e docente dell'Università di Bologna **Enrico Pitozzi**.

Il corso, **gratuito**, fa parte delle attività di formazione teorico-pratiche avviate da Teatro delle Albe/Ravenna Teatro con l'obiettivo di formare nuove figure professionali nell'ambito dello spettacolo dal vivo e della produzione multimediale, e ha la sua radice nella ricerca pluripremiata di Montanari sulla poetica della voce, nello studio delle forme sceniche ibride di Enrico Pitozzi, in dialogo per questo percorso con il sound designer Marco Olivieri e il light designer e direttore tecnico Luca Pagliano. Le attività si svolgeranno a Ravenna presso le sedi del Centro di produzione ed ente di formazione, Teatro Rasi, e Palazzo Malagola.

OBIETTIVI DEL CORSO DI FORMAZIONE

Il corso di formazione permanente per sound designer mira a consolidare e/o riqualificare figure professionali che gravitano intorno alle competenze connesse al sound design negli ambiti di produzione artistica, dalle arti performative alle installazioni, dai live set ai contesti medial, così da delineare figure di alto profilo tecnico capaci di supportare e realizzare progetti artistici fondati sulla spazializzazione, modellizzazione e registrazione-documentazione del suono.

L'urgenza di questo corso di formazione permanente è dettata da un duplice obiettivo: da un lato quello di assicurare agli enti del territorio la qualità e la competenza di figure tecniche formate all'uso dei più avanzati strumenti in ambito sonoro, dall'altro di colmare lo iato tra aspetti ideativo-artistici e tecnici grazie a uno specifico programma. Le conoscenze sviluppate sia sul piano tecnologico sia su quello creativo, formeranno la figura professionale del sound designer come intermediario tra l'ideazione artistica e la sua realizzazione materiale, inscrendosi nelle diverse accezioni del sistema dello spettacolo dal vivo (e non solo) regionale, nazionale e internazionale.

Si favorirà l'incontro con docenti di primo piano che hanno elaborato sia strumenti che prospettive metodologiche di lavoro sul suono e la sua diffusione, senza dimenticare l'incontro con artiste/i che hanno impiegato questi sistemi nella realizzazione delle loro opere.

L'approccio sinergico permette ai partecipanti – già professionalmente inquadrati in questo settore – di rinnovare le proprie competenze anche in relazione alle attuali tendenze nell'ambito delle arti contemporanee, qualificando la loro permanenza nel mercato del lavoro.

Gli obiettivi generali sono perseguiti grazie alla strutturazione di altrettanti specifici, tra i quali:

- a) formare una figura professionale capace di “orientarsi nella progettazione del design del suono per creare tracce sonore e sistemi di diffusione audio per diversi ambiti della creazione artistica”. Tale profilo – oggi molto richiesto ma scarsamente presente nel panorama professionale – implica la capacità di elaborare soluzioni innovative (anche sul piano di scrittura software) per la manipolazione, diffusione e registrazione-documentazione del suono;
- b) formare professionisti che hanno già competenze tecniche di base, consentendo loro di entrare nel processo creativo e/o di affiancare altre figure professionali che gravitano nell’ambito delle arti dal vivo – come performer, light designer, scenografi –, delle installazioni, dell’allestimento di ambienti o di contesti cinematografici e radiofonici;
- c) fornire competenze avanzate in merito alle tecnologie hardware e software di spazializzazione del suono, applicate alla scena performativa e multimediale;
- d) istituire una relazione proficua - nello sviluppo del pw - con il progetto di alta formazione artistica di Malagola. Tale istanza è pensata per creare una filiera formativa integrata al fine di realizzare un comparto professionale autonomo sia nella progettazione artistica che nella realizzazione tecnica.

CONTENUTI E MODULI

Il corso di formazione permanente è articolato **da aprile a maggio 2026 in 4 moduli**. I partecipanti seguiranno la formazione in aula (aspetti percettivi legati alla fisica del suono ed estetica contemporanea, legata ai processi compositivi) in un percorso intrecciato all’esplorazione pratica attraverso workshops con figure di primo piano della sperimentazione nazionale ed internazionale.

MODULO 1 – FISICA DEL SUONO: UN PERCORSO TRA EMISSIONE E PERCEZIONE

Il primo modulo è dedicato ad inquadrare gli aspetti legati alla fisica e alla percezione del suono; agli aspetti percettivo-fisiologici legati all’ascolto e alla psicoacustica. Docente **Nicola Prodi**.

MODULO 2 – STRUMENTI DEL SOUND DESIGN

Il secondo modulo centra l’attenzione sulla figura del sound designer, le sue mansioni e competenze; sulla sperimentazione sulla fisica del suono; sulla materia sonora e tecniche di manipolazione, come la sintesi del suono e la modellazione fisica; in queste aree sono esplorati alcuni software di modellizzazione del suono come Holophonix, e i d&b Soundscape e i modi per registrazioni utili ai materiali documentali e archivistici.

Tra i docenti: **Marco Olivieri, Hubert Westkemper (Wave Field Synthesis), Luigi Agostini, Francesco Papaleo (Holophonix), Federico Bianchi (TiMax), Stefano Maccarelli (Nuendo), Massimo Carli (d&b Soundscape), Diego Schiavo.**

MODULO 3 – IL PROCESSO CREATIVO

Il terzo modulo è legato alle estetiche compositive.

Tra i docenti: **Enrico Pitozzi, Ermanna Montanari, Luca Pagliano**

MODULO 4 - PRINCIPI DI COMPOSIZIONE SONORA

Il quarto modulo riguarda invece le forme, i modi e i processi della composizione sonora atti alla realizzazione di opere sonore, ambienti immersivi e altro.

Tra i docenti: **Robin Rimbaud aka Scanner, Andrea Veneri (SPAT revolution)**

È inoltre previsto lo sviluppo di project work realizzati individualmente o a piccoli gruppi.

Tra i **partner promotori** a livello regionale, nazionale e internazionale che aderiscono al progetto: Fondazione Ravenna Manifestazioni-Ravenna Festival, Consorzio Digitalia, ERT- Emilia Romagna Teatro, Fondazione I Teatri, Conservatorio Statale di musica G. Verdi di Ravenna, Santarcangelo dei Teatri - Santarcangelo Festival, Tempo Reale - Centro di ricerca, produzione e didattica musicale, BH Audio, Tempi Tecnici Società Cooperativa, Antropotopia Film Production, Robin Rimbaud Art Foundation.

SVOLGIMENTO DEL CORSO

Il Corso sarà attivo **dal 23 aprile al 30 maggio 2026**, articolato in 150 ore complessive. 120 ore saranno lezioni in aula, e 30 ore saranno di "Project Work" da svolgersi in autonomia. Calendario di massima:

Aprile	giovedì 23 – giovedì 30 (33 ore)
Maggio	lunedì 4 – sabato 30 (97 ore)

Durante queste sessioni di lezione, si lavorerà dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 e sicuramente sabato 16 maggio. Si specifica che il calendario potrebbe subire delle variazioni, dovute a questioni logistiche ed organizzative, che saranno comunicate in maniera tempestiva.

La frequentazione di tutte le lezioni è obbligatoria.

Le lezioni saranno in lingua italiana, mentre per gli ospiti internazionali in lingua inglese.

Il Corso rilascia un attestato di frequenza.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

Il corso di formazione permanente si svolgerà a Ravenna, negli spazi del Teatro delle Albe/Ravenna Teatro, articolandosi tra il Teatro Rasi e Palazzo Malagola. Dal 1991 Ravenna Teatro è Teatro Stabile d'Innovazione, poi Centro di Produzione Teatrale, co-fondato dal Teatro delle Albe che vi opera tuttora. Irradiato dalla poetica degli artisti e delle compagnie che l'hanno fondato, il Centro produce creazioni teatrali,

cinematografiche, musicali ed editoriali, cura programmazioni e piccoli festival, porta avanti pratiche pedagogiche e ospita residenze artistiche, percorsi seminariali, incontri, mostre, in rete con partner a livello cittadino e nazionale. Vi ha sede anche l'Archivio del Teatro delle Albe, l'Archivio Demetrio Stratos, così come è in apertura un percorso di archivi sonori dedicati alla scena contemporanea, fruibili grazie anche ad una stanza per l'ascolto immersivo, che i corsisti potranno frequentare gratuitamente.

MODALITA' DI ACCESSO

Il Corso è **gratuito** e rivolto a tutti coloro che operano in modo professionale nell'ambito delle arti dal vivo e della produzione multimediale, in particolare sound designer con competenze professionali tecnico-artistiche" e con esperienza nell'ambito della sonorizzazione dal vivo e non, per il teatro, il cinema, la danza, la musica, il multimedia, ecc., manifestando particolare interesse verso le nuove tecnologie di spazializzazione e registrazione sonora.

L'iscrizione al Corso è consentita alle seguenti modalità:

- Domiciliati o residenti in RER;
- titolo di formazione secondaria;
- pregresse conoscenze, competenze ed esperienze nello spettacolo e/o multimedia, acquisite attraverso percorsi formativi ed esperienze professionali attestate o percorsi formali di formazione terziaria coerenti, corsi/laboratori dedicati alla voce e alla composizione sonora e/o a esperienze, professionali e non, di interprete dello spettacolo dal vivo; competenze ed esperienze nei settori musicali (musica strumentale, elettronica ed elettroacustica);
- conoscenza delle principali tecnologie applicate alla spazializzazione del suono.

Ai partecipanti è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e, se stranieri, un'ottima conoscenza della lingua italiana.

Numero di partecipanti previsti: 13.

I candidati in possesso dei requisiti formali e sostanziali (con il raggiungimento del punteggio minimo 70/100) avranno diritto a partecipare alle prove selettive.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

La Selezione dei Partecipanti viene effettuata in due fasi:

PRIMA FASE

Scadenza dell'invio delle candidature entro 11 marzo

Il candidato è invitato a inviare all'indirizzo e-mail info@malagola.eu

- a. La scheda di iscrizione scaricabile dal sito <https://www.teatrodellealbe.com/ita/malagola>
- b. Un Curriculum vitae aggiornato dal quale si potranno accertare il titolo di studio, la partecipazione a ulteriori workshop o corsi dedicati, la conoscenza della lingua inglese. Dovranno inoltre essere evidenziati lo sviluppo e il livello di alcune competenze come, ad esempio, la conoscenza di software per l'editing e il processing audio, per il montaggio audiovisivo, la conoscenza della strumentazione tecnica specifica (mixer, outboard, processori DSP), l'eventuale conoscenza di uno o più strumenti musicali, la capacità di lettura della musica, la conoscenza delle lingue straniere e di programmi informatici generici in relazione a indicatori specifici di livello (vedi modello cv europeo EUROPASS)
- c. Una lettera motivazionale.

Entro il 16 marzo sarà comunicato a ciascun candidato/a, tramite e-mail personale, l'esito per l'ammissione alla Seconda Fase.

SECONDA FASE, 23 marzo: Tutti coloro che risulteranno in possesso dei requisiti formali e sostanziali richiesti, saranno ammessi alla selezione, che consisterà nello svolgimento di che indagli le conoscenze tecnico-professionali dei singoli (50% della valutazione); in un colloquio motivazionale e di indagine della coerenza tra percorso formativo e aspettative del singolo (50% della valutazione). Essa sarà superata solo al raggiungimento di almeno 60/100 punti in entrambe le prove e si formerà una graduatoria a scorrimento.

Tutti coloro che risulteranno in possesso dei requisiti formali e sostanziali richiesti, saranno ammessi alla selezione, che consisterà nello svolgimento di una prova pratica di simulazione (in presenza) che indagli le conoscenze tecnico-professionali dei singoli (50% della valutazione), e di un colloquio motivazionale (in presenza) e di indagine della coerenza tra percorso formativo e aspettative del singolo (50% della valutazione).

Al termine di ciascuna fase, saranno redatti i relativi verbali di accertamento dei requisiti e di selezione. Entrambe le fasi saranno considerate superate al raggiungimento di almeno 60 punti sui 100 previsti (superamento della soglia minima), dopo di che sarà redatta graduatoria in base ai punteggi ottenuti dai candidati. Al termine della selezione, la Commissione selezionatrice – composta dai direttori Montanari e Pitozzi, dai coordinatori Marco Olivieri e Luca Pagliano e dalle figure organizzative e di tutoraggio Roberta Staffa e Silvia Pagliano –, stilerà la graduatoria degli ammessi al corso, che sarà pubblicata sul sito web di Ravenna Teatro/Malagola. Sarà data inoltre trasparente e

tempestiva informazione a tutti i candidati degli esiti della selezione, in caso di rinunce si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Per informazioni: Paola Ricci info@malagola.eu

tel. 333 8996348 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00).