

2° Congresso Nazionale

Il colore e le sue sfumature

**Il Colore nella musica: dal beat
all'elettronica**

dott.ssa Annalisa Bovenzi

dott.ssa Nadia Surrenti

Associazione Culturale Micene

VI PARLEREMO DI .....

PUNTI COMUNI TRA MUSICA/COLORE/SCIENZA

PRIMI TENTATIVI DI ASSOCIARE I COLORI AI SUONI

**RAPPORTO MUSICA / COLORE NEGLI ANNI ED INFLUENZE SU
MODA STILE ARTE SOCIETA'**

Suono e Colore

Colore e musica sono **VIBRAZIONI**

Dal punto di vista della fisica sono correlati.

Il suono viaggia attraverso l'aria per mezzo di onde;
si misura in **FREQUENZA** e **INTENSITA'**

Tonalità

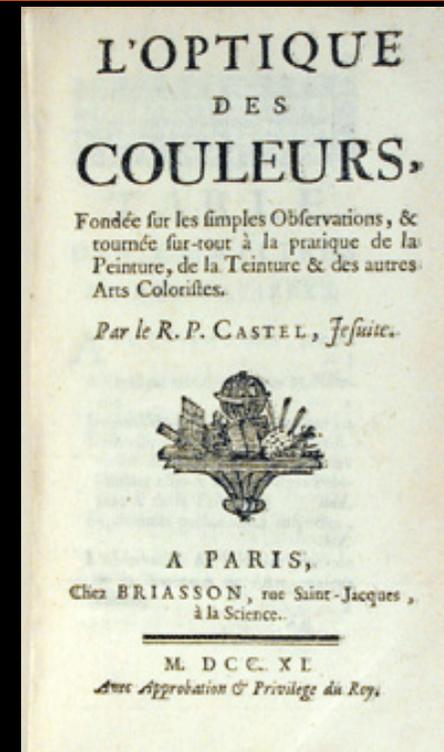
Volume

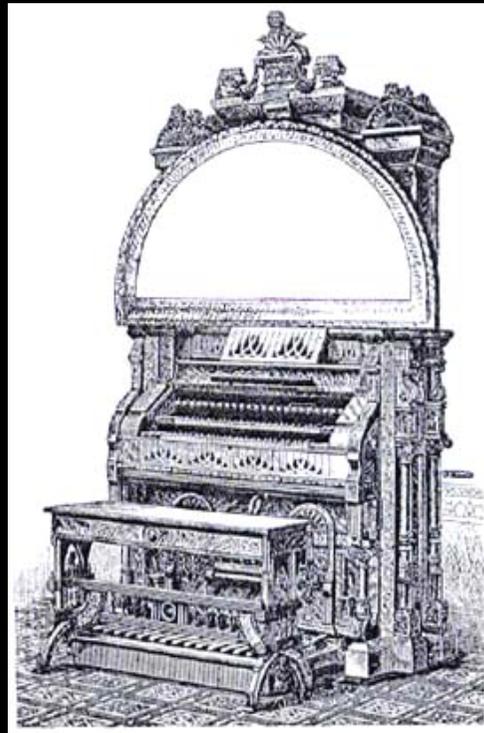
... anche la luce viaggia come un'onda e si divide
in tante lunghezze diverse: i **COLORI**

Colorare la musica

All'inizio (1725-1735) BERTRAND CASTEL
colora la musica con:
Il Clavicembalo oculare

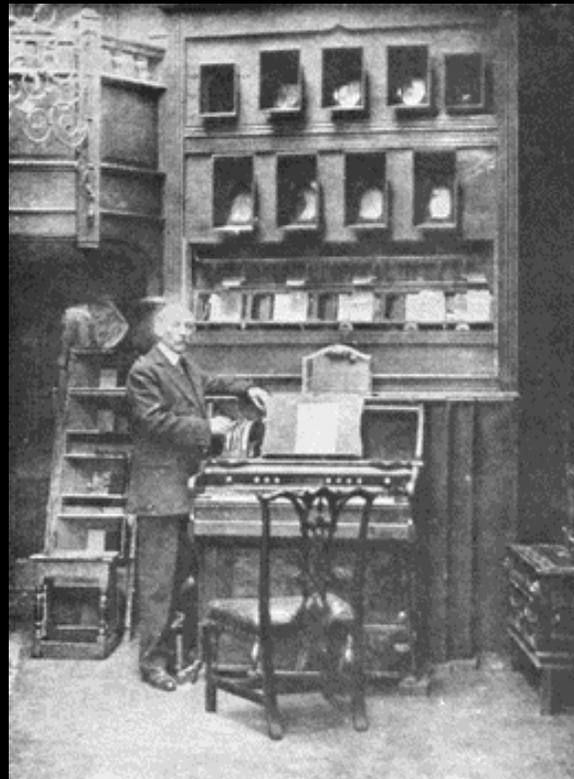

1877: BAINBRIDGE BISHOP brevetta
l'ORGANO A COLORI i martelletti dell'organo azionavano dei vetri colorati.

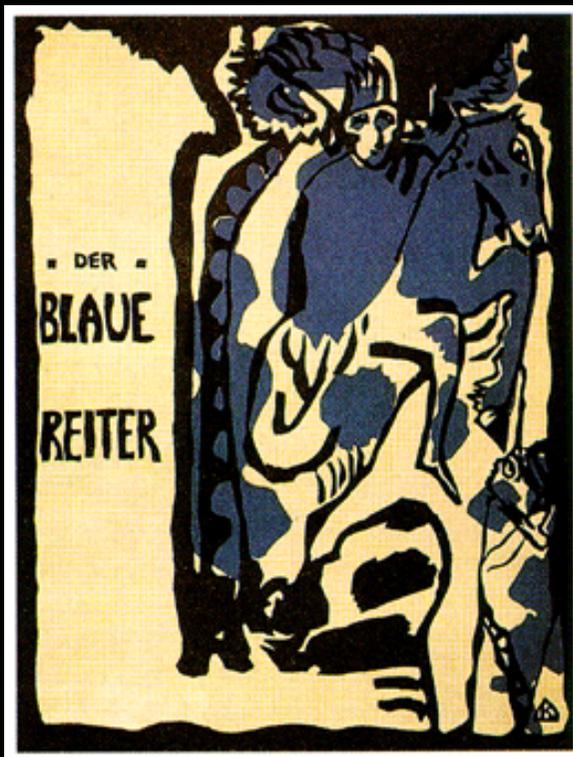

1895:L'organo a colori di Wallace Rimington

Vetri colorati che si aprono e si chiudono sotto l'azione di una tastiera MUTA!

ARTE: SUONO COLORE E MOVIMENTO

KANDINSKY:

“Il colore è un mezzo di esercitare sull’anima un’influenza diretta.

Il colore è un tasto,
l’occhio il martelletto che lo colpisce,
l’anima lo strumento dalle mille corde.”

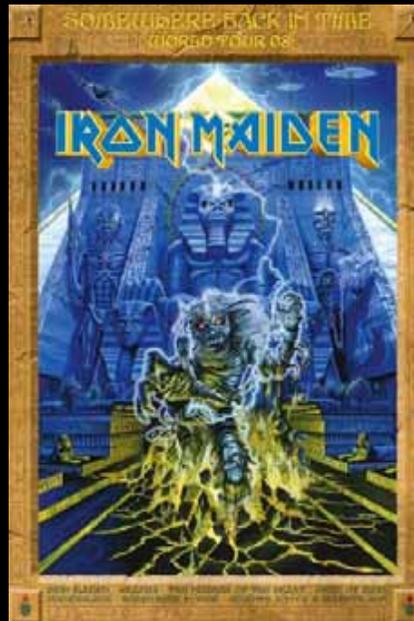
Discolabirinto: progetto ZEROVOLUME

un videoclip sperimentale per persone sorde
un progetto innovativo
un' "immagine che fa rumore".

SUBSONICA & BLUVERTIGO

*Si immagini una discoteca senza suoni, solo vibrazioni,
un microfono che amplifica l'immagine di labbra in movimento,
un ballo che è una frase, un pubblico sordo e un pubblico "attento",
la melodia di un immagine.*

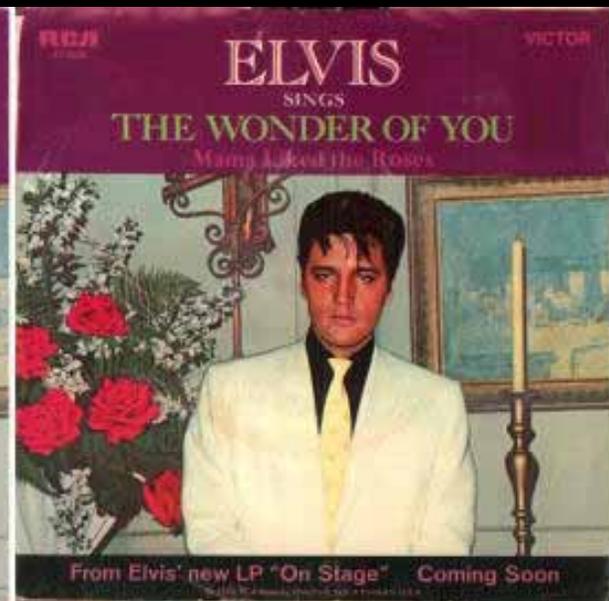
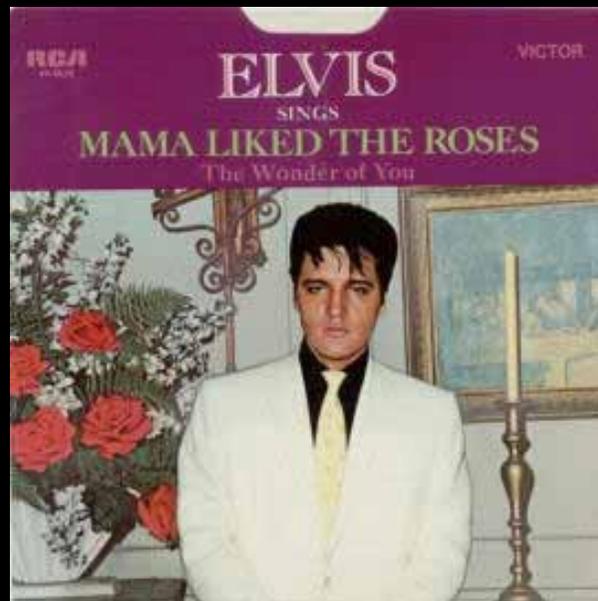
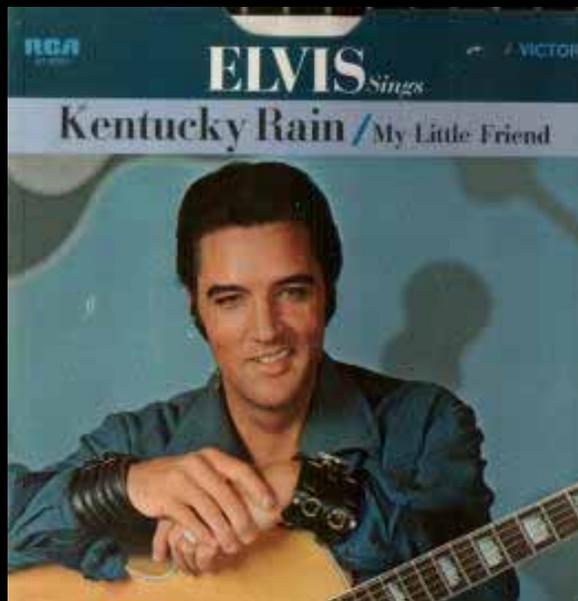
OGGI colore fa da ponte tra musica e moda

E un po' di anni fa?

ANNI '50

Le copertine dei dischi ritraggono l'artista

ANNI 60...QUALCOSA E' CAMBIATO

BEAT

POP INGLESE
USA CHITARRE ELETTRICHE
E ARMONIE VOCALI

BEATLES

ROCK AND ROLL

Sull'onda di ELVIS
JERRY LEW LEWIS
LITTLE RICHARD

Canto aggressivo su testi volgari
con ritmi lascivi

ROLLING STONES

I BEATLES e "Yellow Submarine"

Fenomeno commerciale con influenze sul costume

Zazzera a caschetto,
giacche abbottonate,
stivaletti in pelle neri

Nella LONDRA di CARNABY STREET

Psichedelia, Flower Power, cultura Hippy

La gioventù occidentale prende coscienza estetica,
artistica e politica (guerra Vietnam, pacifismo) guardando ai Beatles

I ROLLING STONES e l'oscuro malessere di "Paint it Black"

Negli stessi anni si propongono come simbolo di
trasgressione,
malcontento, protesta

Paint it black: simbolo della guerra del Vietnam e del nero che
dipinge l'anima dell'infelice

No more will my green sea go turn a deeper blue
I could not foresee this thing happening to you

I see a red door and I want it painted black
No colors anymore I want them to turn black
I see the girls walk by dressed in their summer clothes
I have to turn my head until my darkness goes

If I look hard enough into the settin' sun
My love will laugh with me before the mornin' comes

I see a line of cars and they're all painted black
With flowers and my love both never to come back
I see people turn their heads and quickly look away
Like a new born baby it just happens ev'ry day

I see a red door and I want it painted black
No colors anymore I want them to turn black
I see the girls walk by dressed in their summer clothes
I have to turn my head until my darkness goes

I look inside myself and see my heart is black
I see my red door and it has been painted black
Maybe then I'll fade away and not have to face the facts
It's not easy facin' up when your whole world is black

Hmm, hmm, hmm,...

I wanna see it painted, painted black
Black as night, black as coal
I wanna see the sun blotted out from the sky
I wanna see it painted, painted, painted, painted black
Yeah!

IL BEAT ITALIANO: VERDE PROTESTA

- I CAPELLONI della LINEA VERDE : canzoni vagamente "contro" (Mogol, Camaleonti, Jonathan e Michelle)

VERDE come l'età, il colore della natura, l'ecologia (e più tardi i partiti).

LIBERTA', non solo AMORE

Canzone Manifesto:

La Linea Verde **BUSHMEN**

La linea verde
quella speranza che
c'è in tutti i ragazzi come noi Se c'è tra voi qualcuno che
non sa cos'è
si unisca a noi
e capirà Vediamo solo incomprendione
intorno a noi
ognuno pensa solo a sé Verde è la nostra età
verde è la libertà
di dire e pensare quello che vuoi Tutto il male che oggi c'è
indietreggerà di fronte a noi
fonderemo un'altra società
fatta di bontà La linea verde
quella speranza che
c'è in tutti i ragazzi come noi La linea verde
come la nostra età
la linea verde
la nostra libertà

...tre passi avanti e crolla il Beat...

- Da "BANDIERA GIALLA" a "LA LINEA GIALLA": le canzoni disimpegnate che nessuno aveva il coraggio di interpretare...
...fino a...

"...visti di spalle chi è la donna non si sa!"
CELENTANO contro il BEAT e i capelloni
(ma non ha un cuore verde?)

E LA RISPOSTA è ROSSO POLITICA

Il partito rosso cerca di accattivarsi il grande pubblico attraverso la musica e le canzoni "di qualità" ... FORMATO 45 giri e copertine colorate!

Dai BEACH BOYS A Giovanna Marini e la sua **LINEA ROSSA**
Canzone manifesto e fallimentare etichetta discografica

IL PUNK VESTE L'ANTICONFORMISTA

Creste, abiti neri e trasandati, spille da balia

FIRST NAME: *Let it Rock*

SECOND NAME: **SEX**

ADDRESS: 430 King's Road London

OWNERS: *Malcom McLaren & Vivienne Westwood*

CLERK: *Jhonny Rotten*

SEX PISTOLS

NON ERA SOLO MODA

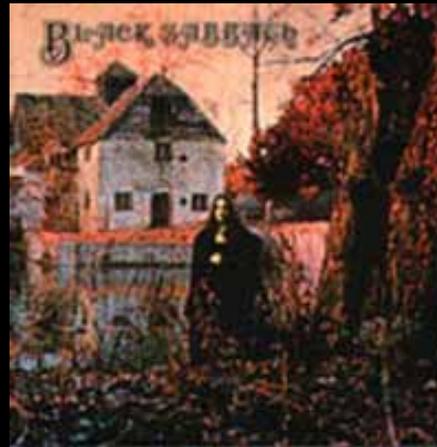
DAI BRANI NERI DEI BLACK SABBATH...

I 5 "dark-man" profanatori rivoluzionano il mondo a colori del "peace and love"

E così fu che, mentre intere generazioni si
sollazzavano con i teneri Beatles,
nasceva l'arte oscura dell'Heavy Metal.

Evil woman

L'impatto fu devastante:
musica oscura
ed incalzante,
ritmo trascinato
da batteria e basso,
riff "mostruosi
e monolitici" di chitarra distorta...

Il mondo svanisce.
Ne compare uno nuovo
...allucinazione
aldilà

pare che dei 4 solo Geezer Butler s'interessasse alle arti nere e all'occultismo,
ma la prima etichetta dei Sabbath spinse molto su questo tasto.

... ai **BLACK ALBUM**

1991: METALLICA

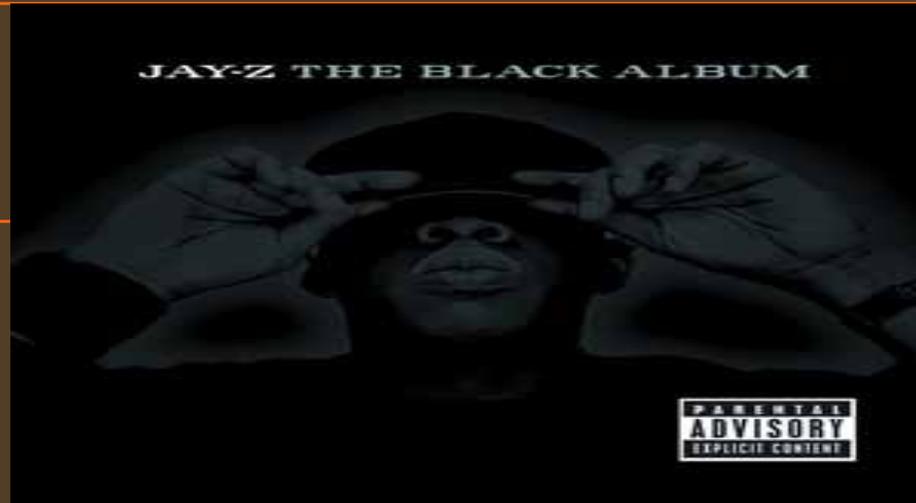
Album omonimo
chiamato così dai fans

Lasciandosi alle spalle le radici blues
raggiungono livelli di decibel mai sentiti

1993: PRINCE

Nel 1987 viene ritirato dalla distribuzione
(l'artista doveva essere ignoto).
Ispira la letteratura.

BLACK come hip-hop
2003: JAY Z omaggia

- BEATLES (the white album)
- Metallica
- Prince

I BLACK ALBUMS:

- 1980: THE DAMNED (punk77)
- 1981: BOYD RICE
- 2003: JAY Z (Hip Hop)
- 2004: THE DANDY WARHOLS (ROCK)
- 2005: DARIUS (GOTHIC ROCK)
- SUBLIME (ROCK)

KRAFTWERK

Figure geometriche e colori accesi

La macchina è parte di te: MAN-MACHINE

Dal vivo sono 4 ombre di androidi
proiettate in controluce sul sipario.

-scenario multimediale

-Schermo caleidoscopio di immagini
e luci COLORATE.

**LA MUSICA SI FONDE CON
L'APPARATO SCENICO
MULTICOLORE**

DOPO di loro: Chemical Brothers, Daft Punk e...

VJ CULTURE: la musica elettronica si fonde con l'arte visuale

nei club i VJ

Alchimisti dell'immagine in movimento, capaci di materializzare i suoni in luci e colori