

**Ahmed
Elgazzar**

Sonore e visioni

DE-BRIEF

Premessa:

L'obiettivo principale è creare un sistema visivo astratto per facilitare la consultazione di un archivio sonoro.

L'archivio comprende una vasta gamma di suoni provenienti da diverse fonti, come strumenti musicali, voci umane, animali, ambienti e macchine.

La sfida è mantenere coerenza visiva e identità mentre si creano categorie e sottocategorie.

Forma:

Il progetto sarà un libro in formato A4 orizzontale, stampato e rilegato in brossura.

Deve essere pensato per una presentazione sia fisica che digitale in formato PDF.

Selezione di Categoria e Sottocategorie:

Esempio:

Scelta della categoria "rumori urbani" con sottocategorie come clacson, tram, stridio delle gomme e sgasata.

Obiettivi del Progetto:

Costruire un linguaggio visivo legato al senso uditivo.

Dare forma a ciò che non è visibile, lavorando sull'emozione e sul senso del gesto, della composizione e del colore.

Sviluppo Visivo:

Utilizzo di 4 simboli astratti per identificare le sottocategorie scelte.

Applicazione della metodologia progettuale per garantire versatilità in utilizzi digitali e fisici.

Fasi del Progetto:

Metodologia:

Analisi del brief, ricerca sul suono e dell'idea di archivio.

Approfondita ricerca su categorie e sottocategorie, utilizzando brainstoarming, mappe e keyword.

Creazione di concept, moodboard e ispirazioni visive.

Ricerca iconografica, schizzi manuali e stilizzazione.

Geometrizzazione, disegno esecutivo bianco/nero positivo e negativo.

Aggiunta di texture e pattern.

Definizione di una paletta colore e sperimentazioni visive, tipografiche e composite.

Risultato Finale:

Il lavoro finale sarà un libro che sintetizza il sistema visivo creato, presentato sia in formato stampato che digitale.

RICERCA SUL SUONO

Cos'è il suono:

Il suono ha origine dalla vibrazione delle particelle di materia. Quando un oggetto vibra, genera onde sonore che si propagano attraverso un mezzo, come l'aria o l'acqua, fino a raggiungere il nostro orecchio, dove vengono percepiti come suono. Le vibrazioni possono essere causate da una varie sorgenti, come corde vibranti, altoparlanti o strumenti musicali, e la frequenza e l'intensità delle vibrazioni determinano il tono e il volume del suono prodotto.

Scoperta del suono:

Il suono è stato oggetto di studio da parte di molti scienziati e ricercatori nel corso della storia, quindi non può essere attribuito a una singola scoperta o a un singolo individuo. Alcuni dei primi progressi nell'analisi scientifica del suono furono fatti da filosofi e scienziati greci antichi, come Pitagora e Aristotele, che studiarono le proprietà delle onde sonore. Nel corso dei secoli, figure come Galileo Galilei e Isaac Newton hanno contribuito alla comprensione delle vibrazioni e delle frequenze sonore. L'acustica moderna e la comprensione scientifica completa del suono sono state sviluppate nel XIX e XX secolo, con il contributo di scienziati come Hermann von Helmholtz e Lord Rayleigh.

RELAZIONE SUONO ESSERE UMANO:

Comunicazione:

Il suono è uno dei mezzi principali attraverso cui gli esseri umani comunicano tra loro. La parola parlata è fondamentale per la comunicazione verbale, ma il suono comprende anche il linguaggio del corpo, la musica e altri segnali non verbali che aiutano a comunicare emozioni, informazioni e intenzioni.

Emozioni:

Il suono ha un potente impatto sulle emozioni umane. La musica, ad esempio, può suscitare una vasta gamma di emozioni, dal gioioso al malinconico. Effetti sonori e rumori ambientali possono anche influenzare il nostro stato emotivo, inducendo calma o stress.

Benessere mentale:

Il suono può avere un impatto sul benessere mentale delle persone. La musica, il canto degli uccelli e suoni della natura possono avere un effetto calmante e ridurre lo stress, mentre rumori fastidiosi o continui possono provocare stress e disagio.

Apprendimento:

Il suono è fondamentale per l'apprendimento e la comprensione. I suoni della parola parlata trasmettono informazioni, e l'apprendimento attraverso l'ascolto è una parte importante dell'educazione

Orientamento:

I suoni ci aiutano a orientarci nel mondo circostante. Possiamo determinare la direzione e la distanza da cui proviene un suono, il che è essenziale per la sicurezza e la percezione dell'ambiente.

Intrattenimento:

Il suono è una parte essenziale dell'intrattenimento. La musica, il cinema, i videogiochi e altri media fanno un ampio uso del suono per coinvolgere e intrattenere il pubblico.

Salute fisica:

Alcuni suoni, come suoni di allarme o avvertimenti, sono importanti per la sicurezza fisica. Inoltre, i suoni possono influenzare la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e altri aspetti della salute fisica.

RUMORE – DIFFERENZE – SUONO

Il rumore è un'onda sonora che è percepita come fastidiosa, caotica o sgradevole all'orecchio umano.

Il rumore è spesso casuale, privo di struttura ritmica o melodica e può essere disorganizzato. Esempi di rumori includono il traffico stradale, il frastuono di una folla, il rumore di un motore, il ronzio di una macchina.

Il suono, è un'esperienza desiderata e organizzata. Si presenta con una struttura definita e può essere piacevole all'udito. Il suono può essere generato da una vasta gamma di fonti, tra cui la musica, le voci umane, i suoni della natura e molte altre. È essenziale per la comunicazione, la creazione artistica e il benessere emotivo.

Come percepiamo il suono attraverso l'udito?

1

Il suono inizia come onde sonore che si propagano nell'aria

2

Le onde sonore viaggiano attraverso il condotto uditivo esterno e colpiscono il timpano

3

Il timpano amplifica il suono e trasmette le vibrazioni all' orecchio medio.

4

L' orecchio medio amplifica il suono. Le vibrazioni passano attraverso una finestra e entrano nell'orecchio interno.

5

Nell orecchio interno vibrazioni vengono trasformate in segnali elettrici, che vengono poi trasmessi al nervo uditivo che poi vengono inviati al cervello

come funzionano gli strumenti musicali

a corda:

Gli strumenti musicali a corda producono suoni facendo vibrare le corde. La frequenza e il timbro del suono dipendono dalla lunghezza, dalla tensione e dal materiale delle corde.

a fiato:

Gli strumenti musicali a fiato producono suoni facendo vibrare il flusso d'aria all'interno del tubo o dell'apertura

Chitarra

In una chitarra, le corde vengono pizzicate o strimpellate, mettendo in vibrazione le corde. La lunghezza delle corde varia premendo le dita sui tasti, il che modifica la frequenza del suono.

Flauto traverso

Nel flauto traverso, il suonatore soffia nell'apertura del flauto, creando un flusso d'aria che colpisce un'imboccatura. Questo provoca la vibrazione dell'aria all'interno del tubo del flauto.

Piano forte

Nel pianoforte, le corde vengono colpiti da martelletti controllati da tasti. La forza con cui si suona il tasto determina l'intensità del suono.

Violino

Nel violino, le corde vengono suonate strofinando un arco sulle corde. La pressione dell'arco e la posizione delle dita sulla tastiera influiscono sul timbro e sulla tonalità.

Tromba

Nella tromba, il suonatore soffia nell'imboccatura, facendo vibrare le labbra nel bocchino. Le labbra vibranti generano onde sonore nel tubo della tromba.

Sassofono

Nel sassofono, il suonatore soffia nell'imboccatura, facendo vibrare una canna o ancia. Le vibrazioni dell'ancia producono il suono.

Come funzionano gli strumenti musicali

a percussione:

Gli strumenti musicali a percussione producono suoni quando vengono colpiti, sfregati o scossi

Batteria

Nella batteria, si colpiscono tamburi, piatti e percussioni con bacchette o mazze per produrre suoni ritmici.

Pianoforte a coda

Nel pianoforte a coda, i martelletti colpiscono le corde quando si premono i tasti, producendo suoni di diverse tonalità.

Xilofono

Nel xilofono, le barre di legno o metallo vengono colpite con un martelletto, creando suoni di diverse altezze.

Suono e colore

I' associazione tra suoni e colori è spesso soggettiva e basata su interpretazioni personali. Le persone affette da sines-tesia possono percepire colori quando ascoltano suoni o note, ma tali associa-zioni variano da individuo a individuo. Non esiste una corrispondenza universale tra suoni e colori nella teoria musicale, ma l'idea è stata sfruttata in vari contesti artistici per creare esperienze multisensoriali o per esprimere emozioni attra-verso la combinazione di suono e colore.

Come nascono gli strumenti musicali

I primi strumenti musicali usati dall'uomo venivano direttamente dalla natura: ossa di animali, tronchi scavati; fu grazie ai sumeri che si ebbe un'importante evoluzione con l'invenzione dell'arpa e della lira. Ancor prima di imparare a scrivere, l'uomo già si dedicava alla musica, sperimentando tra boschi e caverne i primissimi strumenti musicali.

Si racconta che i primi ritmi, prodotti battendo le mani, s'ispirassero ai battiti del cuore. Gli uomini iniziarono poi a creare melodie con la voce e, soprattutto, a imitare la natura: ascoltando il fischio del vento vibrare nell'aria idearono gli strumenti a fiato, consistenti in ossa di animali in cui soffiare dentro.

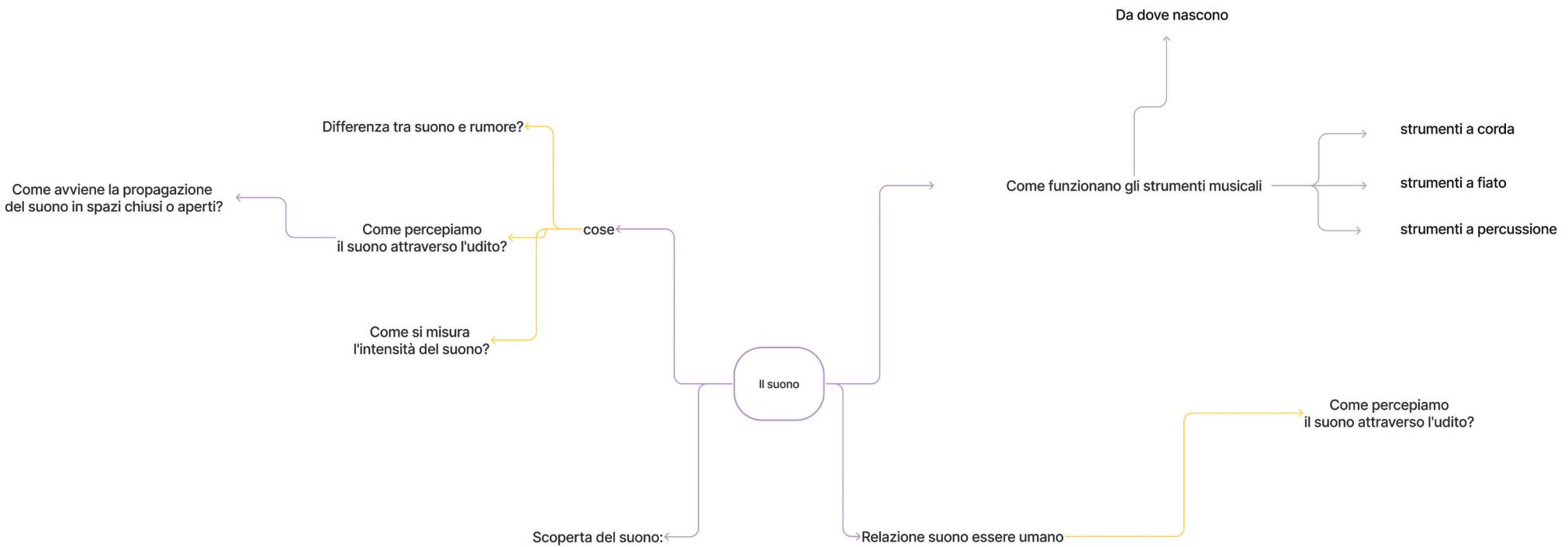
Allo stesso modo nacquero gli strumenti a percussione, i più antichi di tutti, in cui la cassa di risonanza poteva essere un tronco scavato o una zucca svuotata (che diventava un sonaglio inserendovi semi o sassolini).

I primi a realizzare veri strumenti musicali: i sumeri

Apparvero tra l'altro l'arpa e la lira, popolari anche nel mondo egizio e poi tra i Greci e i Romani (tra cui spopolò pure la cetra).

Per fabbricarli si ricorreva a pietre, legno e metalli preziosi, mentre le corde erano ricavate dall'intestino degli animali.

In epoca ellenistica nacquero quindi i primi esemplari di tromba, strumento poi diffusissimo in ambito militare.

Calma
Riflessione i
b d o l Patriottismo
Violino a e V
Maqam Medio Oriente
u DEserto Luna n
s A more Fuoco t
j o Bukhur o
c z Felicità TendA
a o Fumo
aiballa ↪ Tristezza

RICERCA SUL MAQAM

Un Viaggio nella quotidianità MediOrientale

La Melodia del Maqam è un scala musicale che celebra le ricche tradizioni del Medio Oriente. Ruota attorno all'esplosione e all'espressione dei vari Maqamat , che sono scale musicali che definiscono il quadro tonale della musica tradizionale dell'oriente. Ad ogni cambio di scala avviene una reazione a catena di cambio di suono, mood, paesaggio e fase del giorno. La felicità, La riflessione , La luna , Il sole, Il deserto, Il verde sono gli elementi principali che il maqam trsmette , e sono opposti tra loro

Al Maqam:

Il maqam è un concetto fondamentale nella musica araba e in molte altre forme di musica mediorientale. Si tratta di un sistema musicale scalare e modale che determina le basi melodiche e l'armoniose in un brano musicale. Il termine maqam in arabo significa “luogo” o “posizione”, e riflette il fatto che ogni maqam è una posizione specifica all'interno di una scala modale.

Alcune caratteristiche del maqam:

Scale musicali modali: Ogni maqam è basato su una scala modale specifica. Queste scale includono note che sono intervallate in modo diverso rispetto alle scale occidentali tradizionali. Ad esempio, le scale dei maqamat possono includere intervalli di toni interi, semitonni e altri intervalli non presenti nelle scale occidentali.

Caratteristiche emotive: Ogni maqam ha una sua atmosfera e un suo significato emotivo specifico. Alcuni maqamat sono considerati tristi, mentre altri sono più gioiosi o solenni. Questa associazione di emozioni con i maqamat è importante per la comunicazione musicale.

Sottocategorie del Maqam:

Hijaz:

Il maqam Hijaz ha un carattere malinconico ed è spesso associato a espressioni di tristezza e nostalgia.

Nahawand:

Il maqam Nahawand è spesso utilizzato per esprimere tristezza e malinconia, ed è conosciuto per le sue melodie dolci.

Rast:

Il maqam Rast è uno dei più diffusi e utilizzati. Ha un'atmosfera luminosa ed è spesso utilizzato per esprimere gioia e felicità.

Saba:

Questo maqam è caratterizzato da un suono esotico e misterioso ed è spesso utilizzato per creare atmosfere di suspense o avventura.

Ideazione loghi:

Stile: Geometrico

Hijaz:

Il logo dovrà esser composto da diverse parole che indicano l'emozione della tristezza.

Queste parole messe insieme formeranno una X che ricorda la rottura (rottura intesa come rottura dello stato d'animo)

Rast:

Il logo dovrà esser composto dalla parola "yahlam" che in arabo significa sogna.

La figura sarà composta da due rettangoli che formano un quadrato in modo da ricordare questo senso di armonia.

All'interno del quadrato ci sarà il numero 13 in arabo (numero della felicità)

Nahawand:

Il logo dovrà rappresentare una tristezza molto malinconica e la solitudine, per questo la figura sarà composta dalla parola "al-nadam" che significa il rimpianto.

La figura quindi sarà composta da questo puntino centrale che indica il soggetto in questo stato demozione rinchiuso nel suo stato d'animo

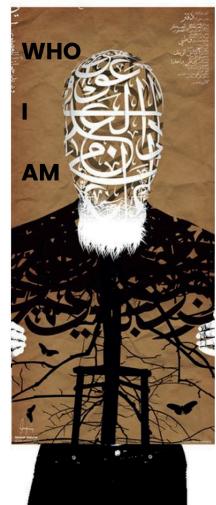
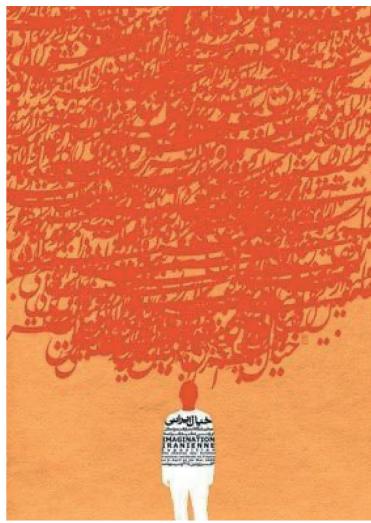
Saba:

Il logo dovrà rappresentare l'avventura e l'ignoto.

La figura sarà quindi composta da un insieme di parole di avventura come "yaktashef" (scoperta), "quwwa" (forza), "shuja3ah" (coraggio). Le diverse parole saranno disposte in modo da creare due ottagoni che daranno l'idea di un buco nero che indica l'ignoto visto che non si saprà mai cosa ci sia all'interno fino a quando non ci si cala all'interno di esso (avventura)

MOOD
BOARD

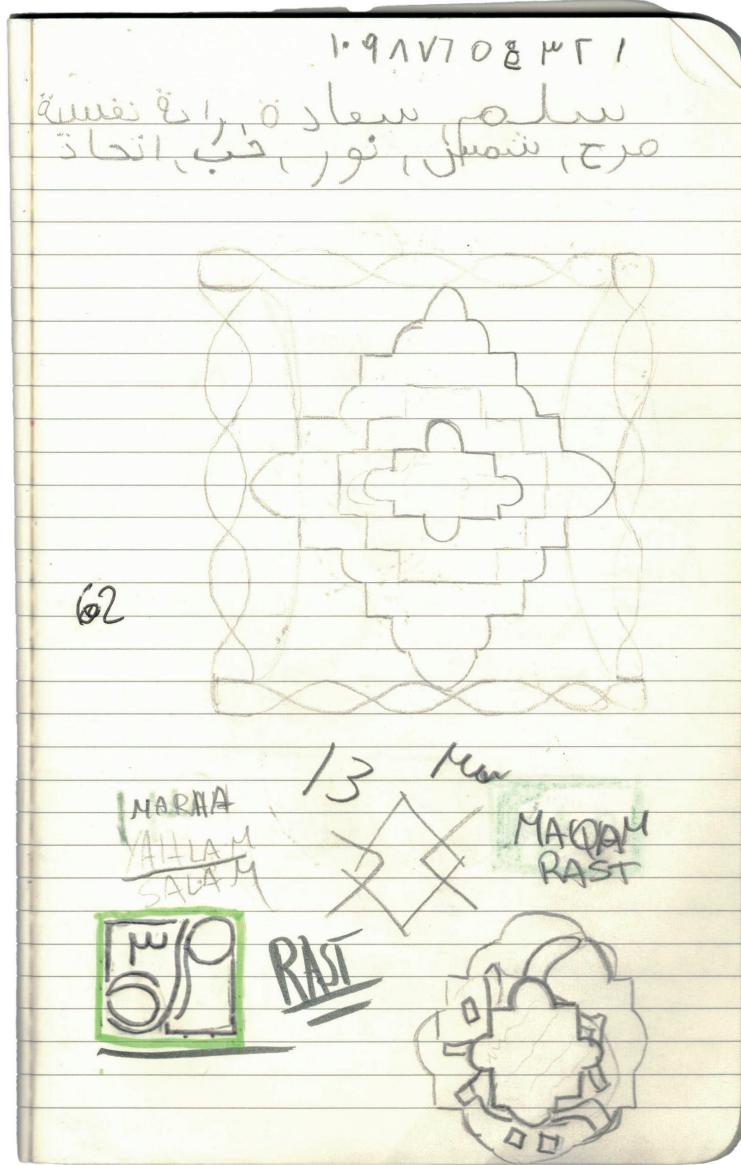

ISPIRAZIONI VISIVE

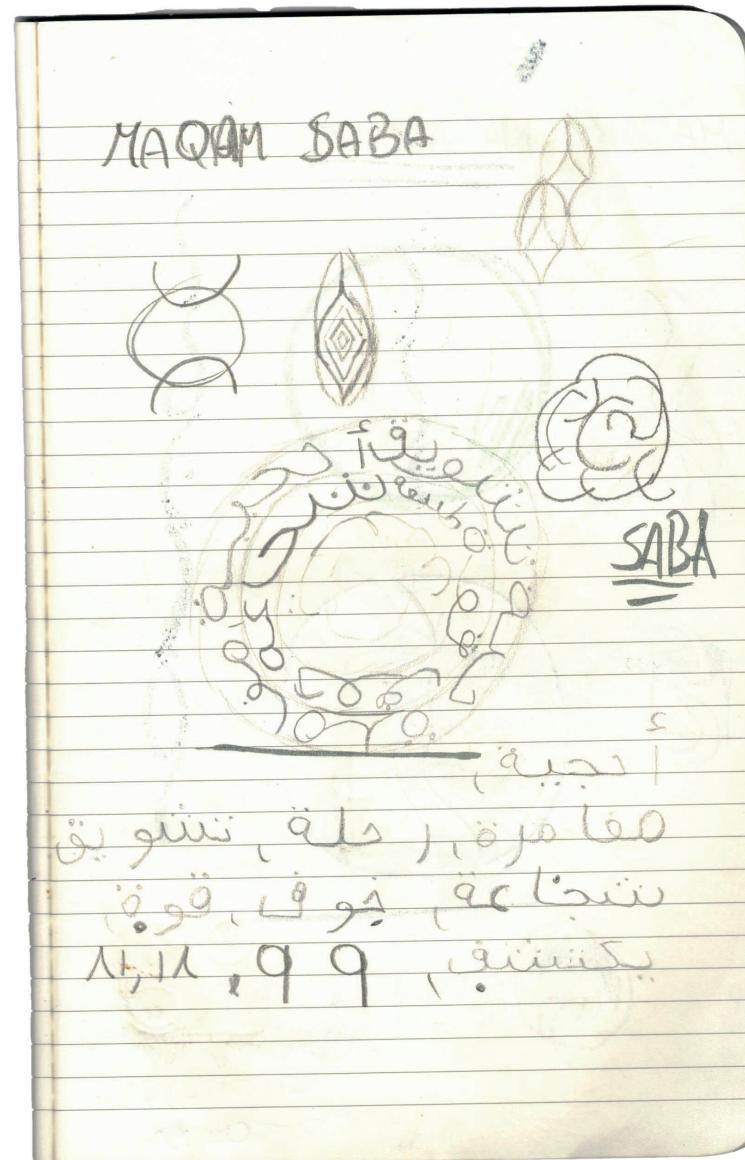
Hijaz

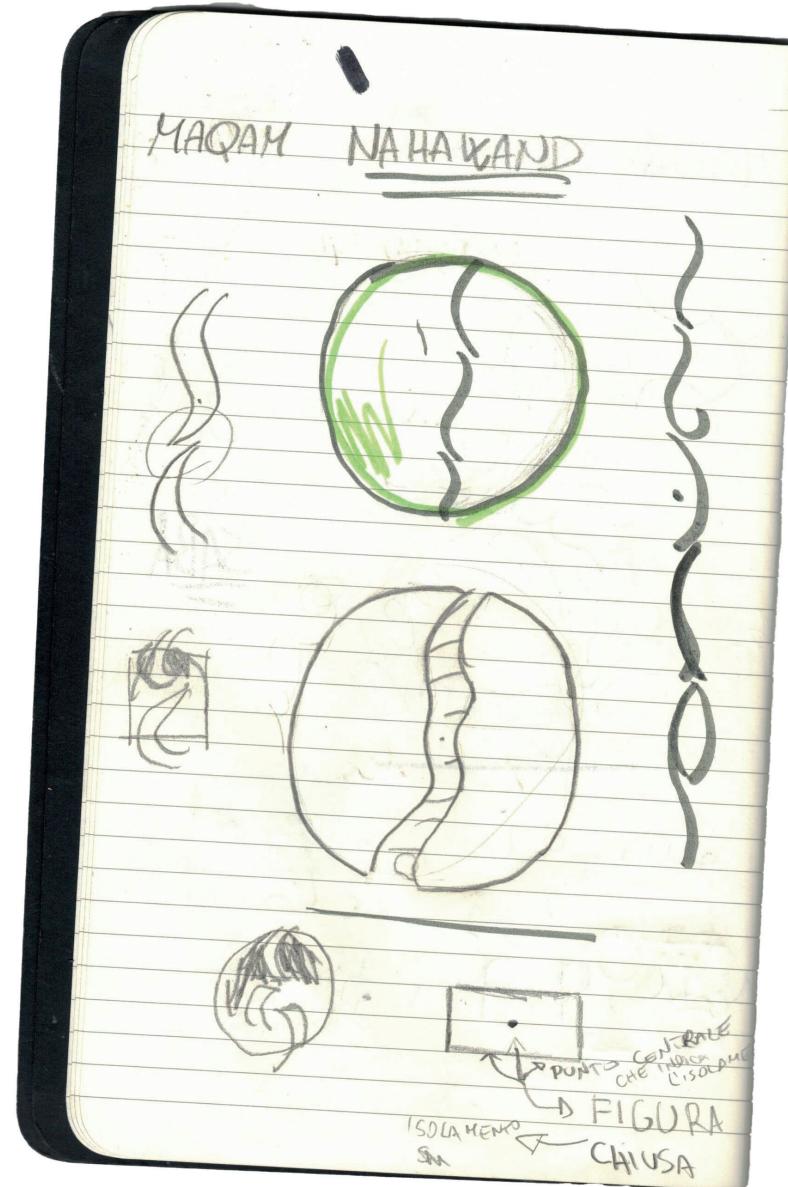
Rast

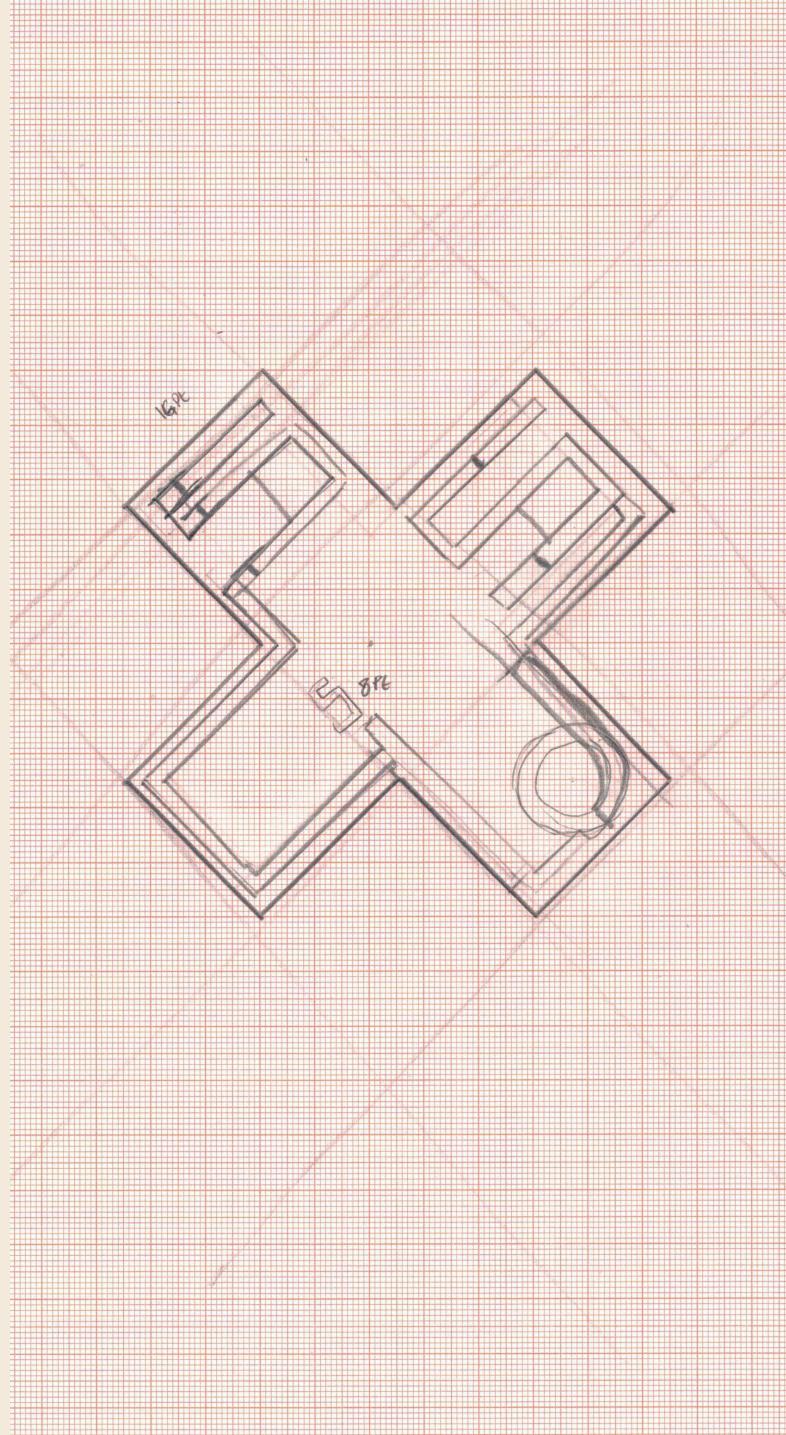
Saba

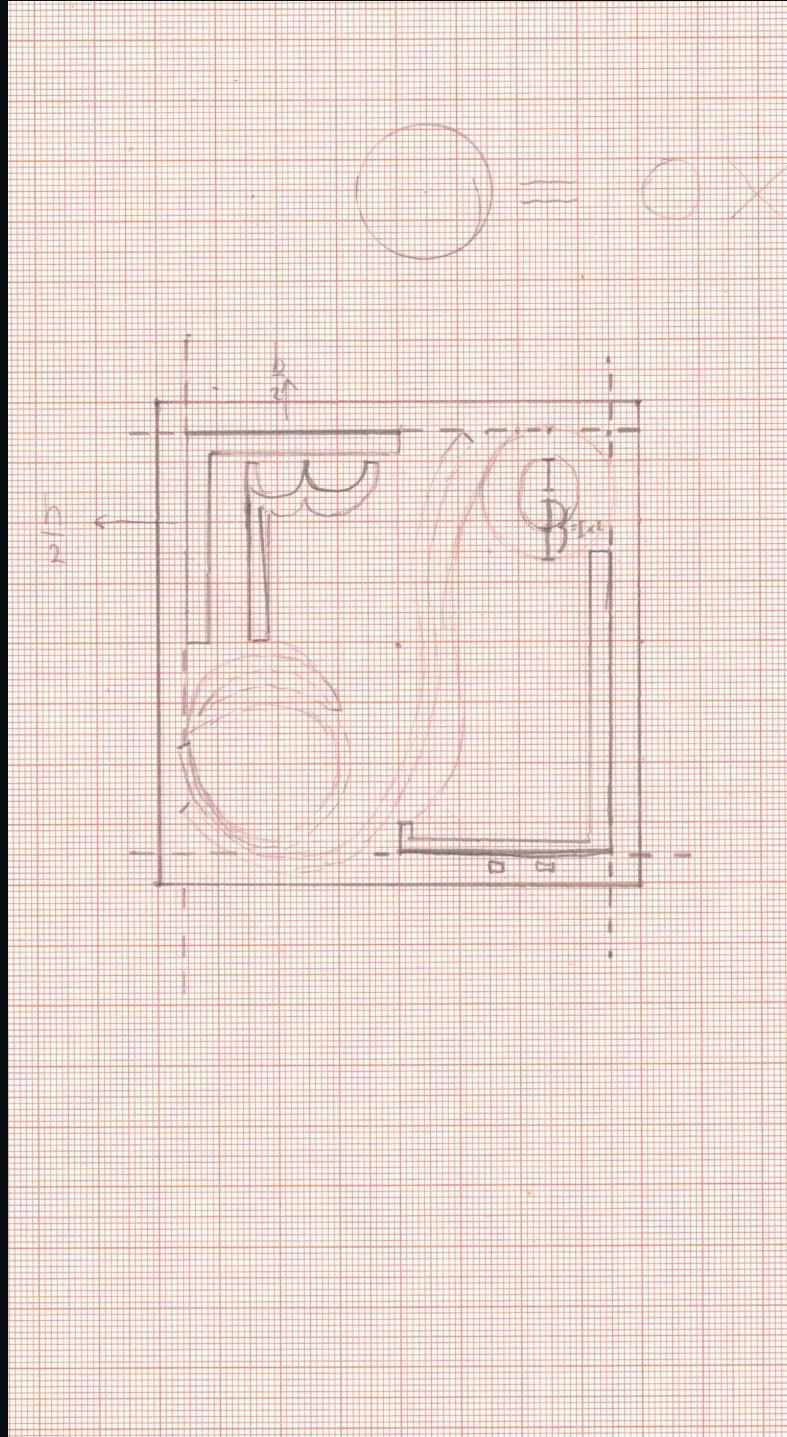
Nahawand

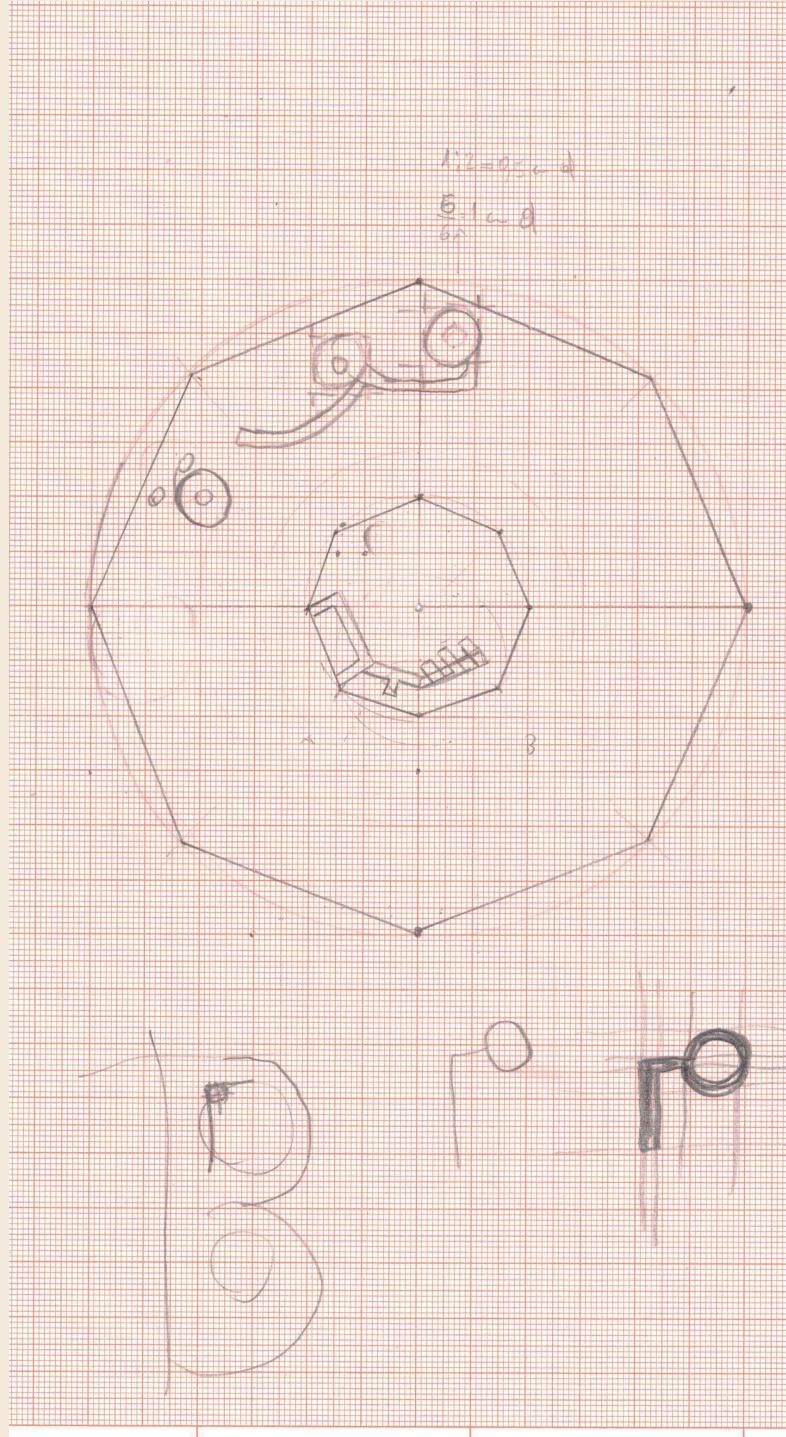
Hijaz

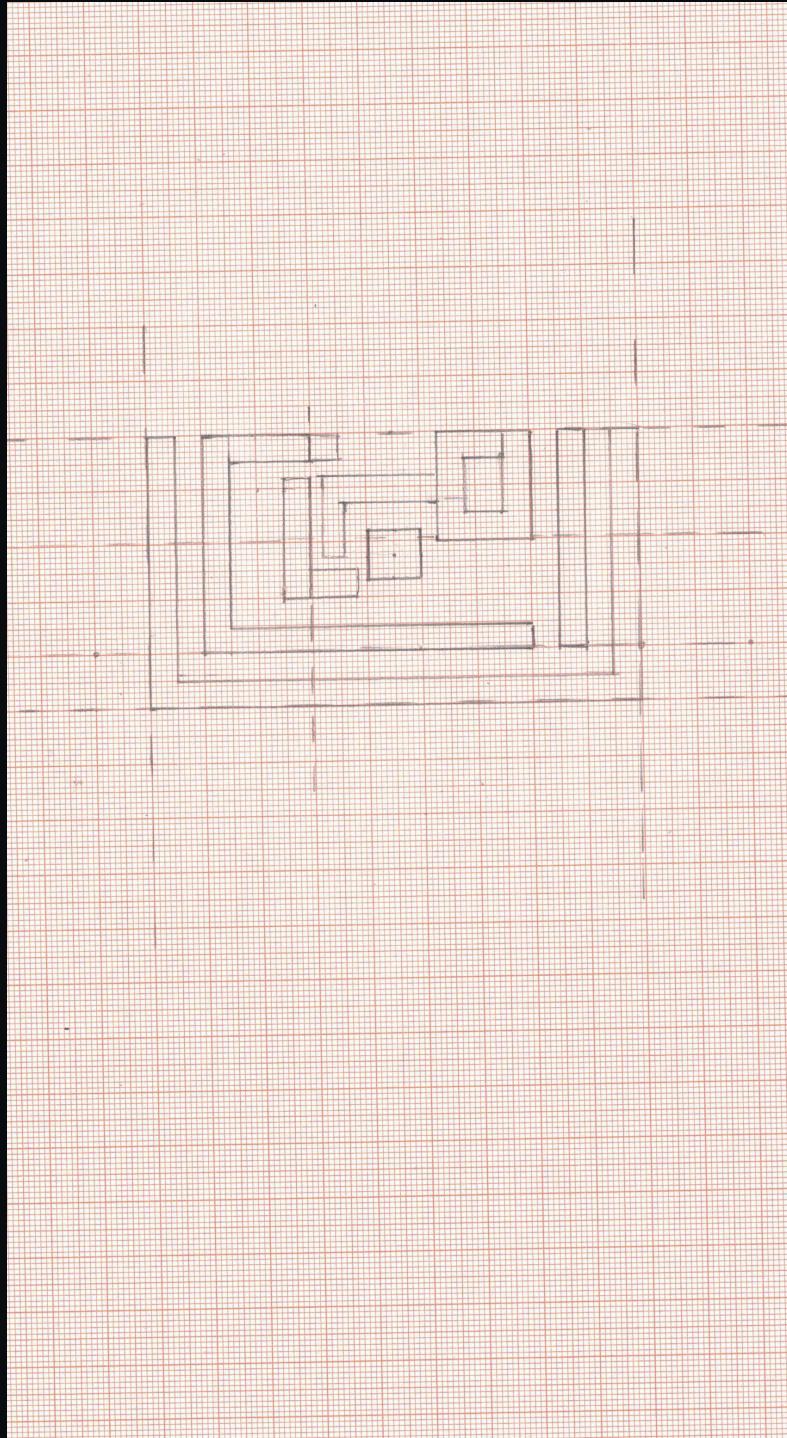
Rast

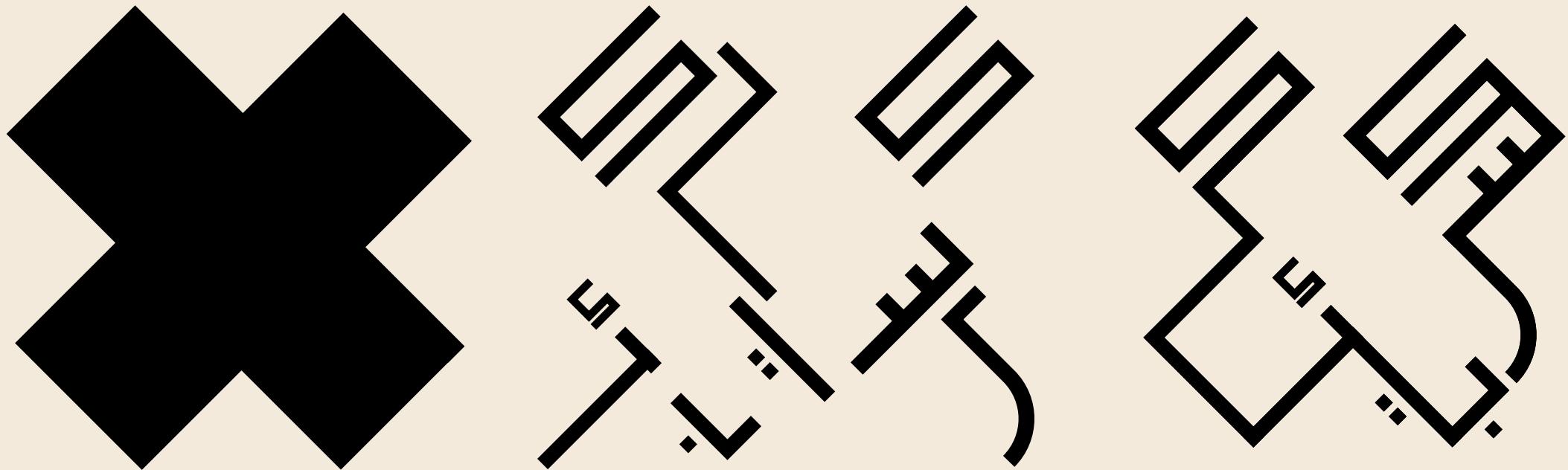
Salsa

Nahmewen pounewen

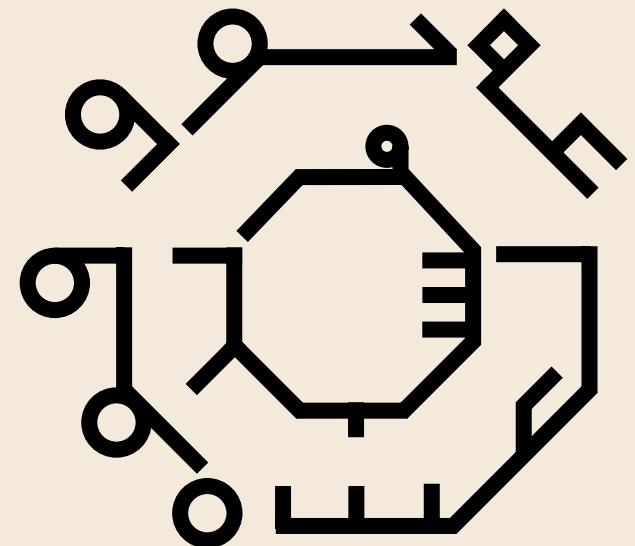
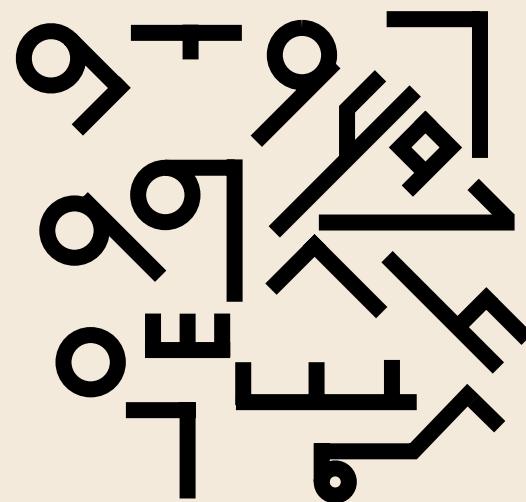
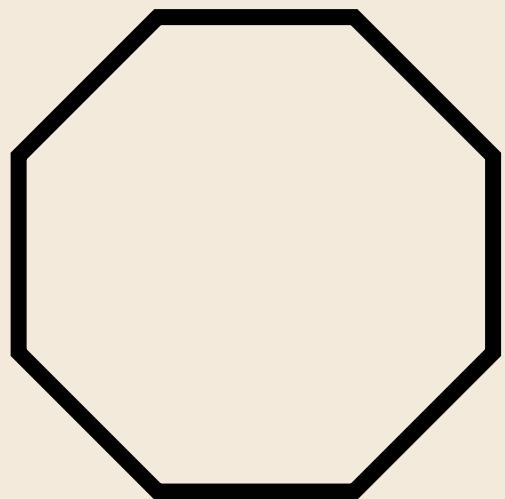
Hijaz

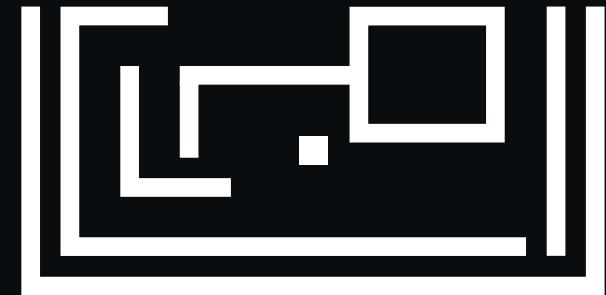
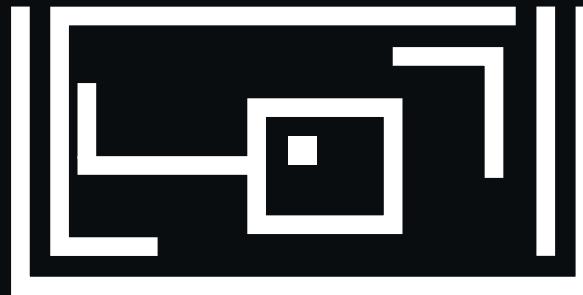
Rast

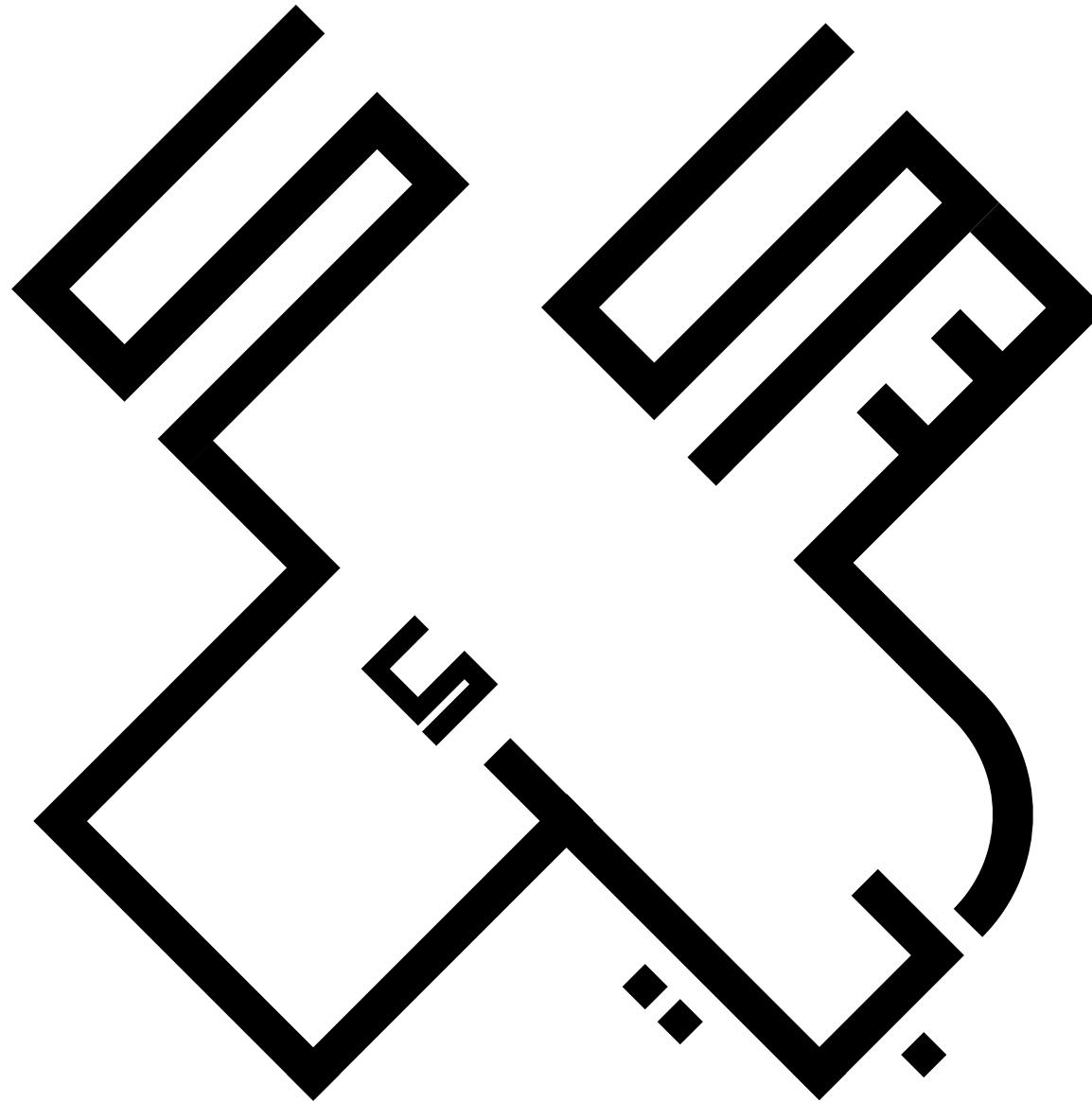
saba

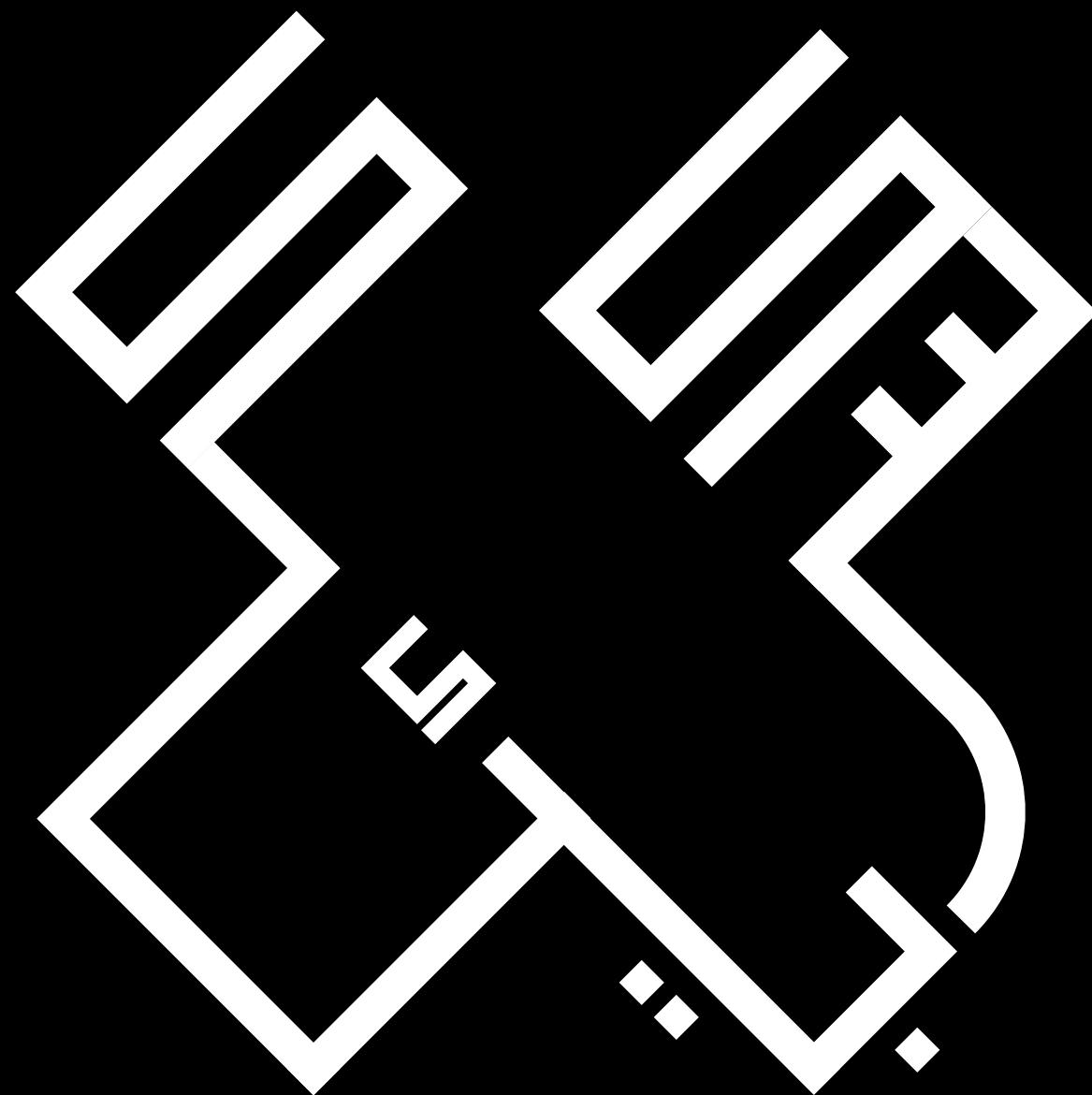

Nahawand

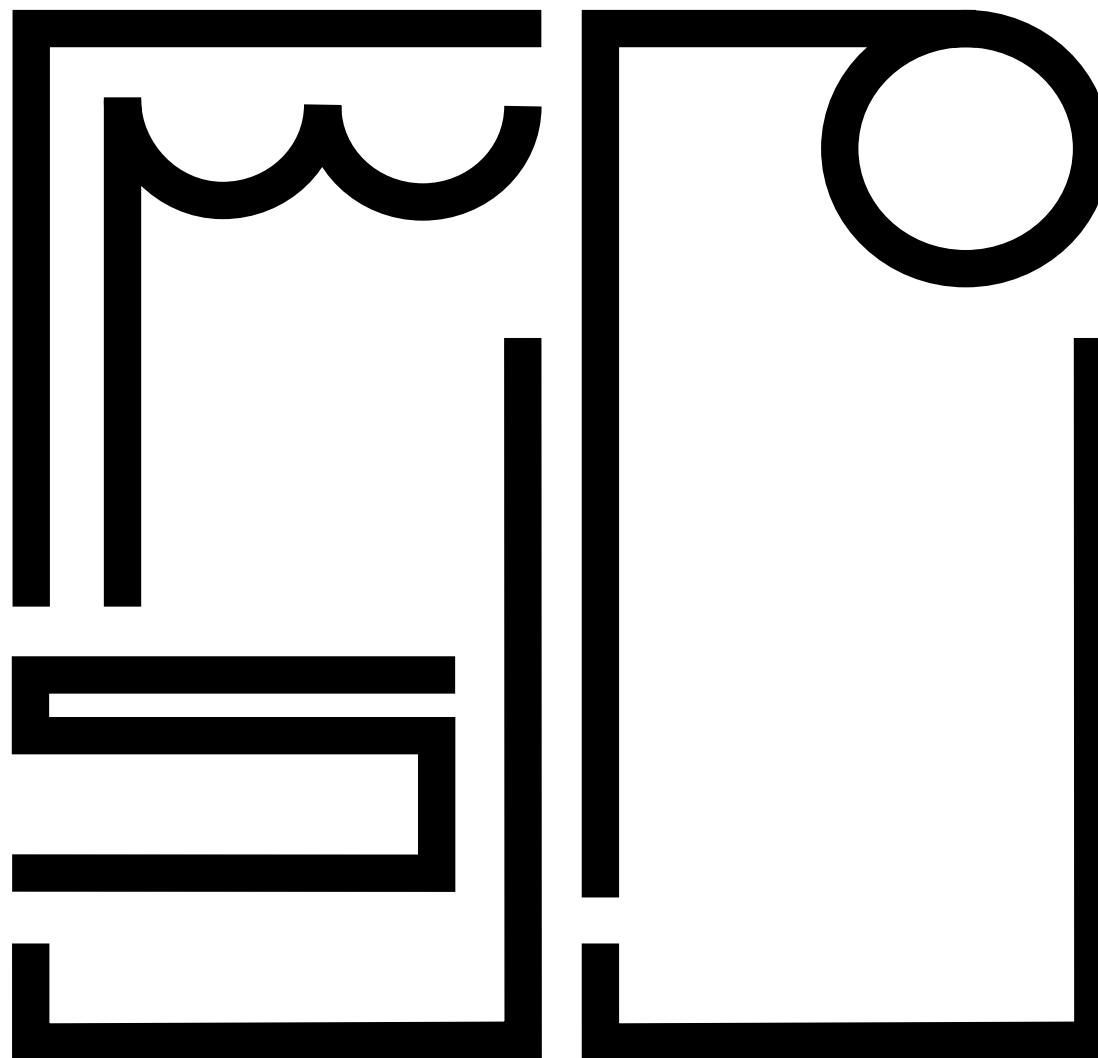

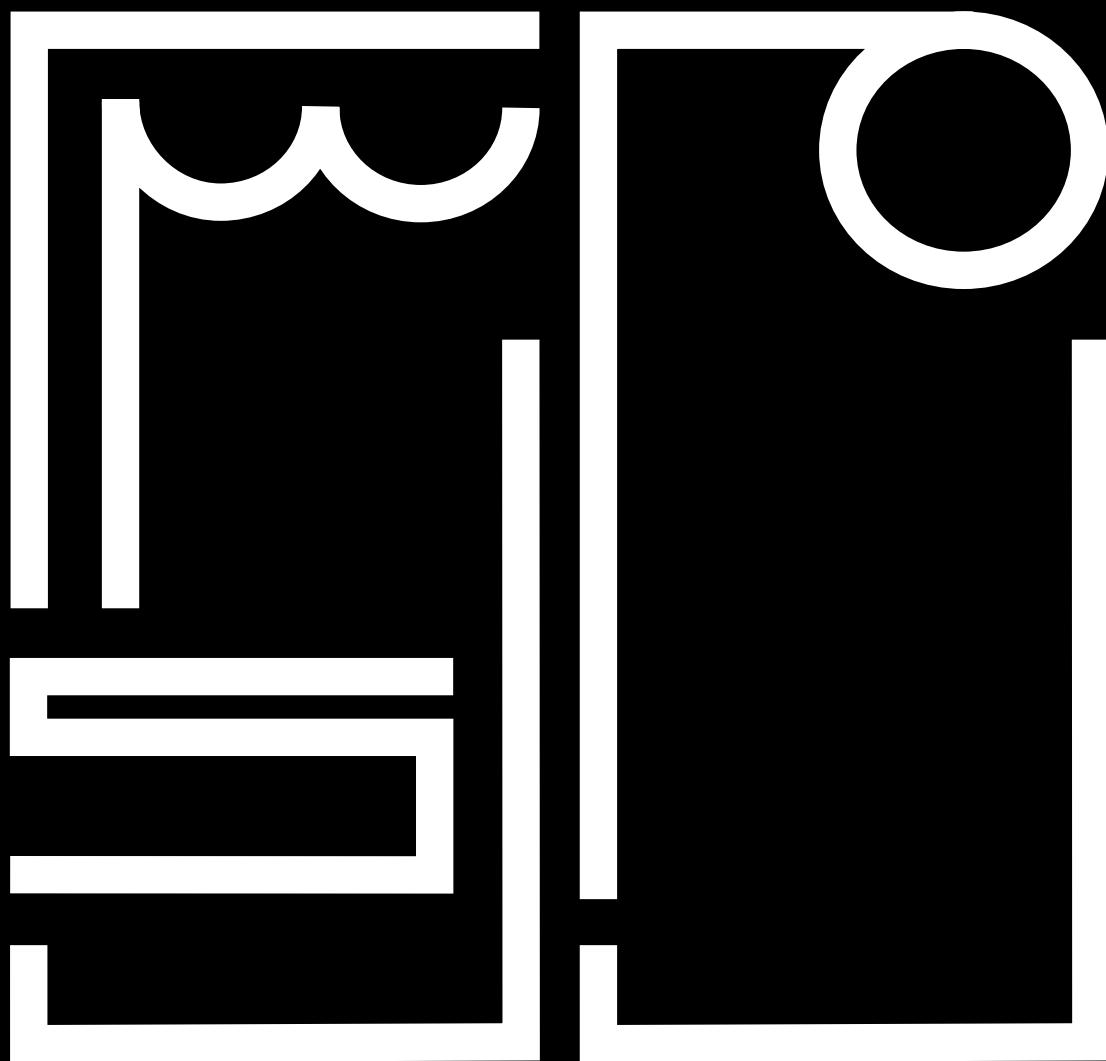
Hijaz

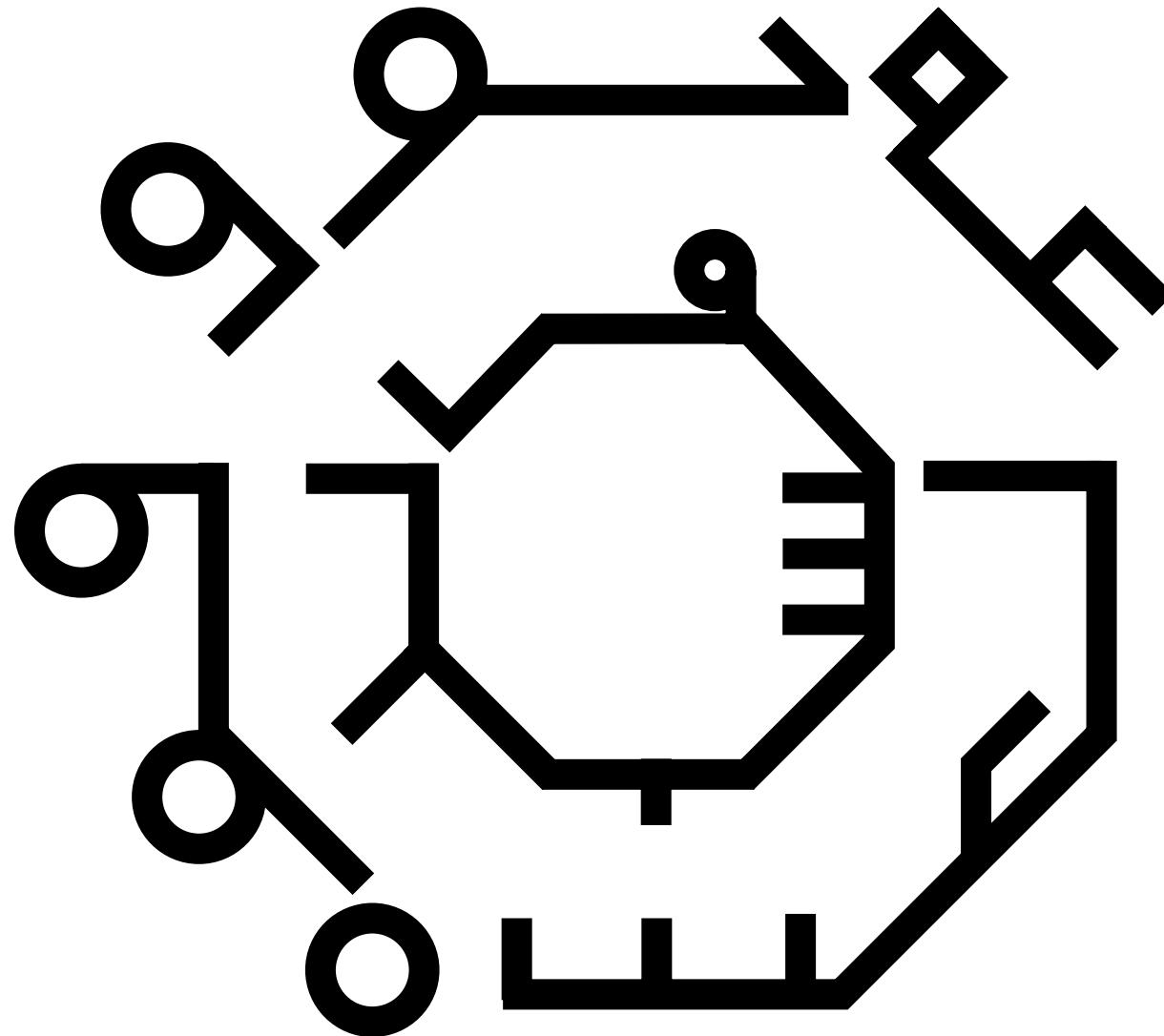

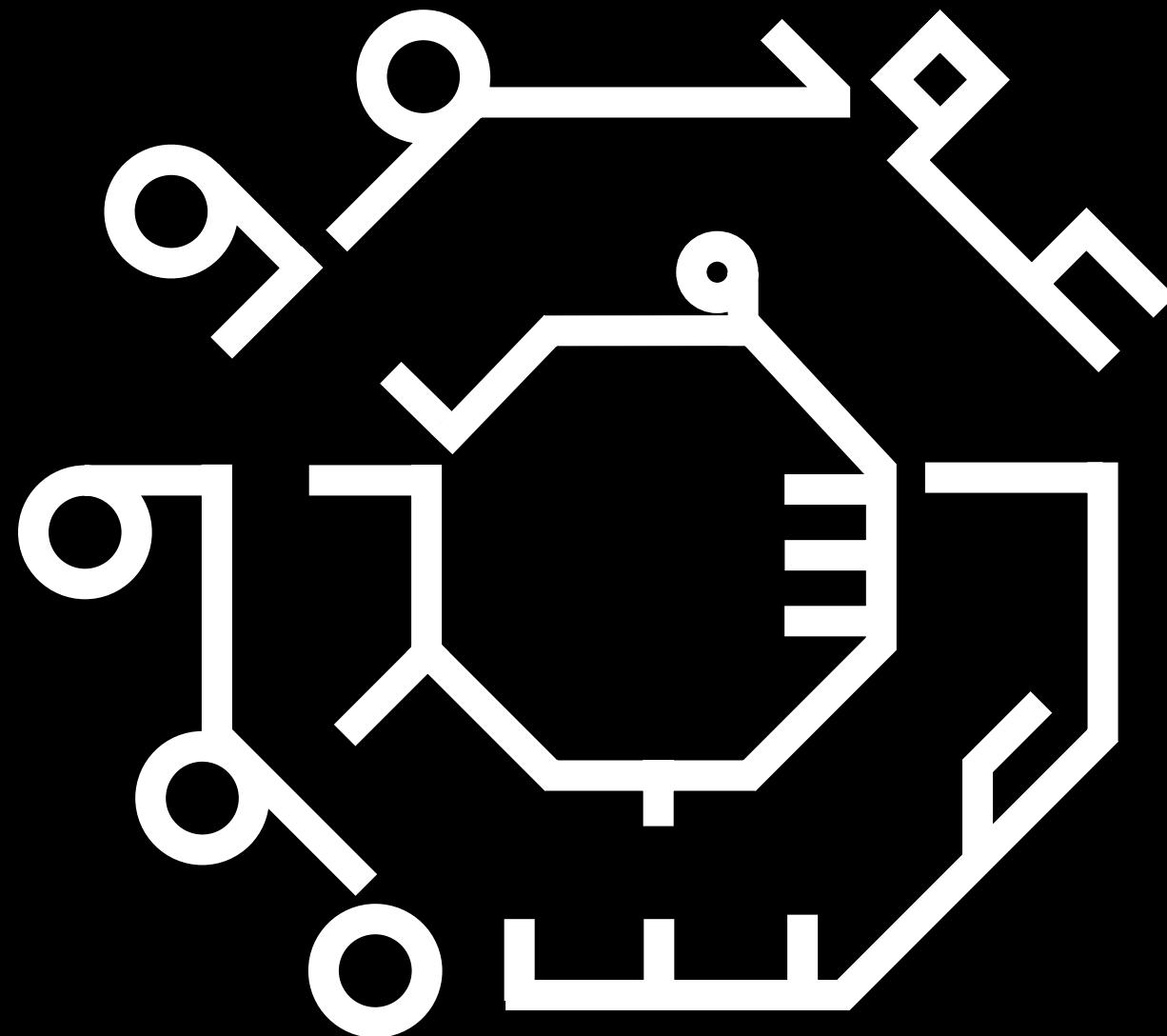
Rast

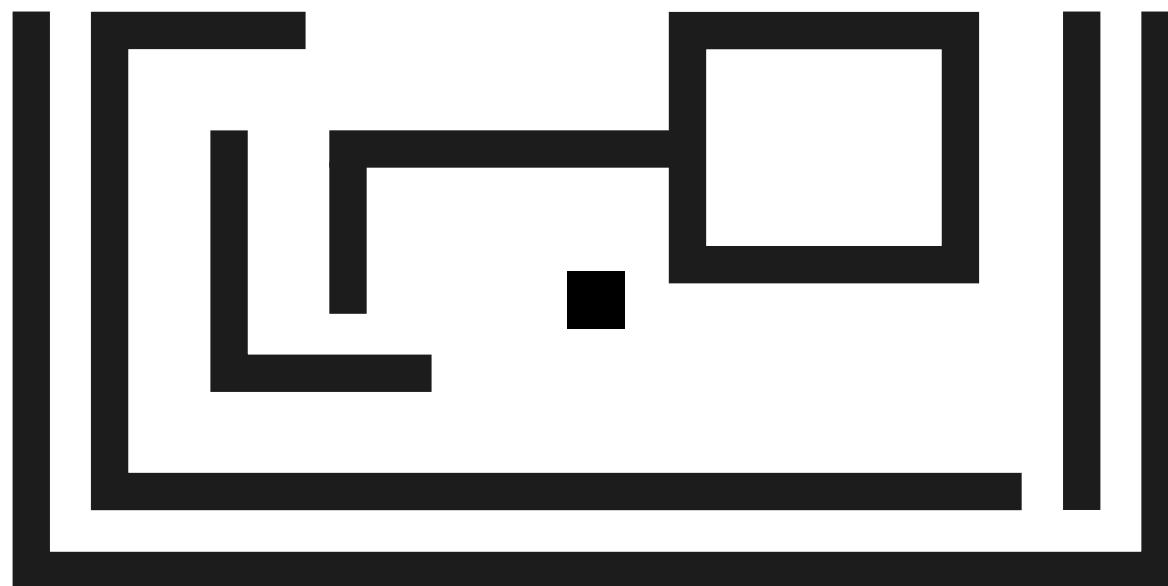

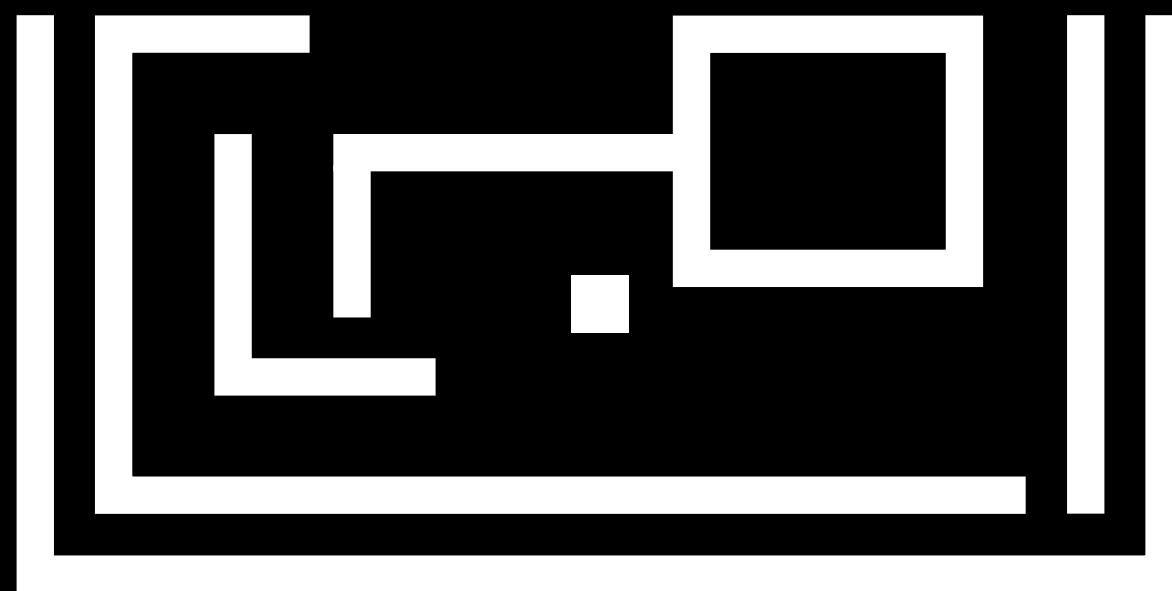
Salsa

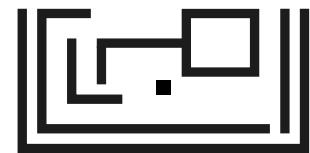
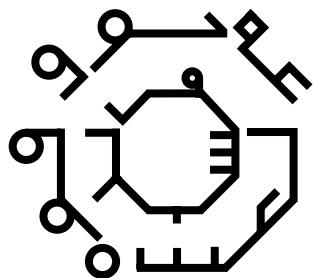
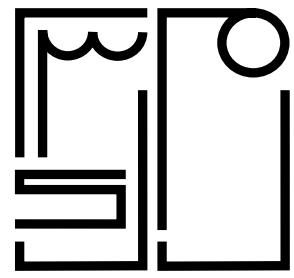
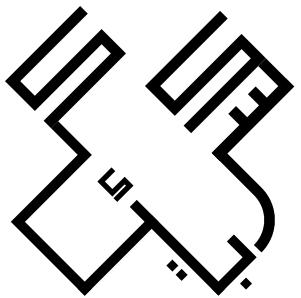

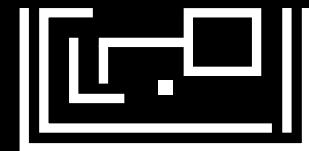
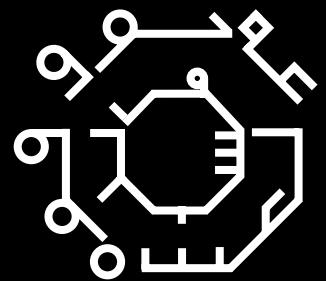
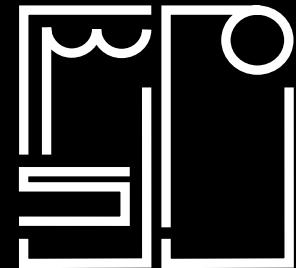
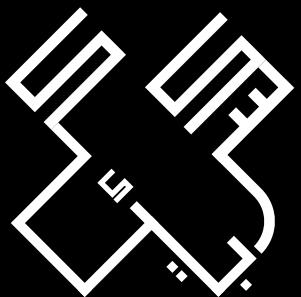

Nahawand

RICERCA COLORE

HIJAZ :

Nero

Colore della bandiere del hijaz da cui viene la parola (hijaz è la regione sulle coste dell'ovest dell'Arabia Saudita). Il nero è spesso associato al lutto e alla tristezza

Verde

Colore della bandiere del hijaz. È spesso associato all'Islam e alla fertilità. È un colore significativo nella bandiera di molti paesi musulmani e può simboleggiare la vita e la prosperità.

RAST :

Rosso

Colore presente nelle bandiere del Medio Oriente. Simboleggia il coraggio, la passione e l'amore. Può anche essere usato per rappresentare il sacrificio e la lotta per la libertà.

Oro

Il colore oro è spesso associato alla ricchezza, alla prosperità e al lusso. Può anche essere utilizzato per rappresentare il divino.

SABA :

Verde

Colore molto presente nelle bandiere mediorientali. Il verde suggerisce freschezza, avventura e può aggiungere un tocco di vitalità.

Viola

Colore che può trasmettere un senso di mistero e magia

NAHAWAND :

Blu chiaro

Il blu chiaro simboleggia il cielo e il mare, elementi che se guardati portano a questa sorta di meditazione malinconica.

Blu scuro

Colore che nella cultura spesso associato al lutto e alla tristezza, quindi una tristezza riflessiva e silenziosa

CMYK: 77, 67, 61, 84

RGB: 24, 25, 24

HEX: #181918

CMYK: 64, 0, 99, 0

RGB: 105, 180, 48

HEX: #69B430

CMYK: 31, 40, 60, 20

RGB: 163, 134, 97

HEX: #A38661

CMYK: 52, 93, 52, 78

RGB: 55, 13, 27

HEX: #370D1B

CMYK: 27, 6, 53, 0

RGB: 202, 213, 145

HEX: #CAD591

CMYK: 74, 68, 39, 30

RGB: 76, 72, 96

HEX: #4C4860

CMYK: 100, 88, 39, 30

RGB: 32, 45, 83

HEX: #202D53

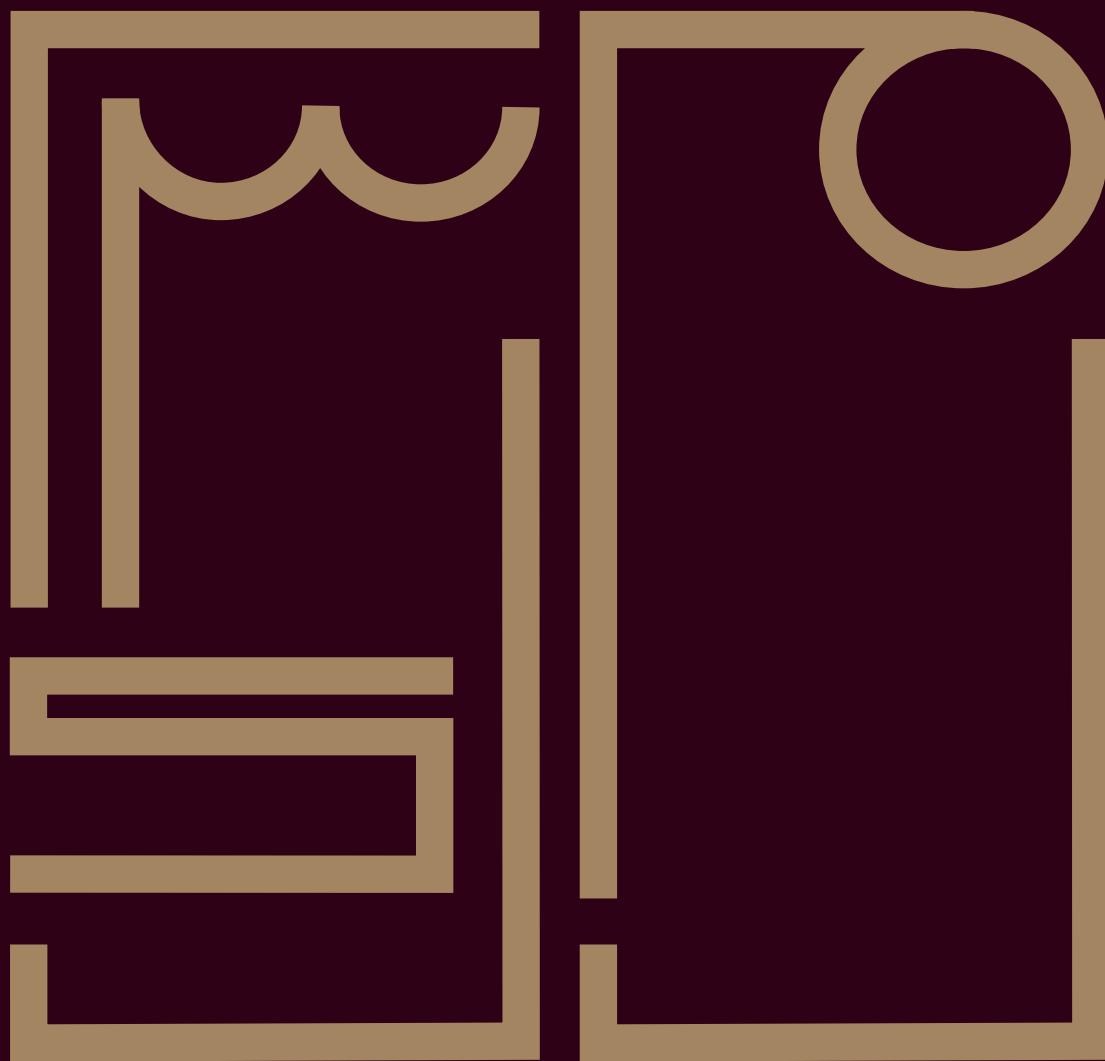
CMYK: 100, 89, 51, 75

RGB: 14, 18, 34

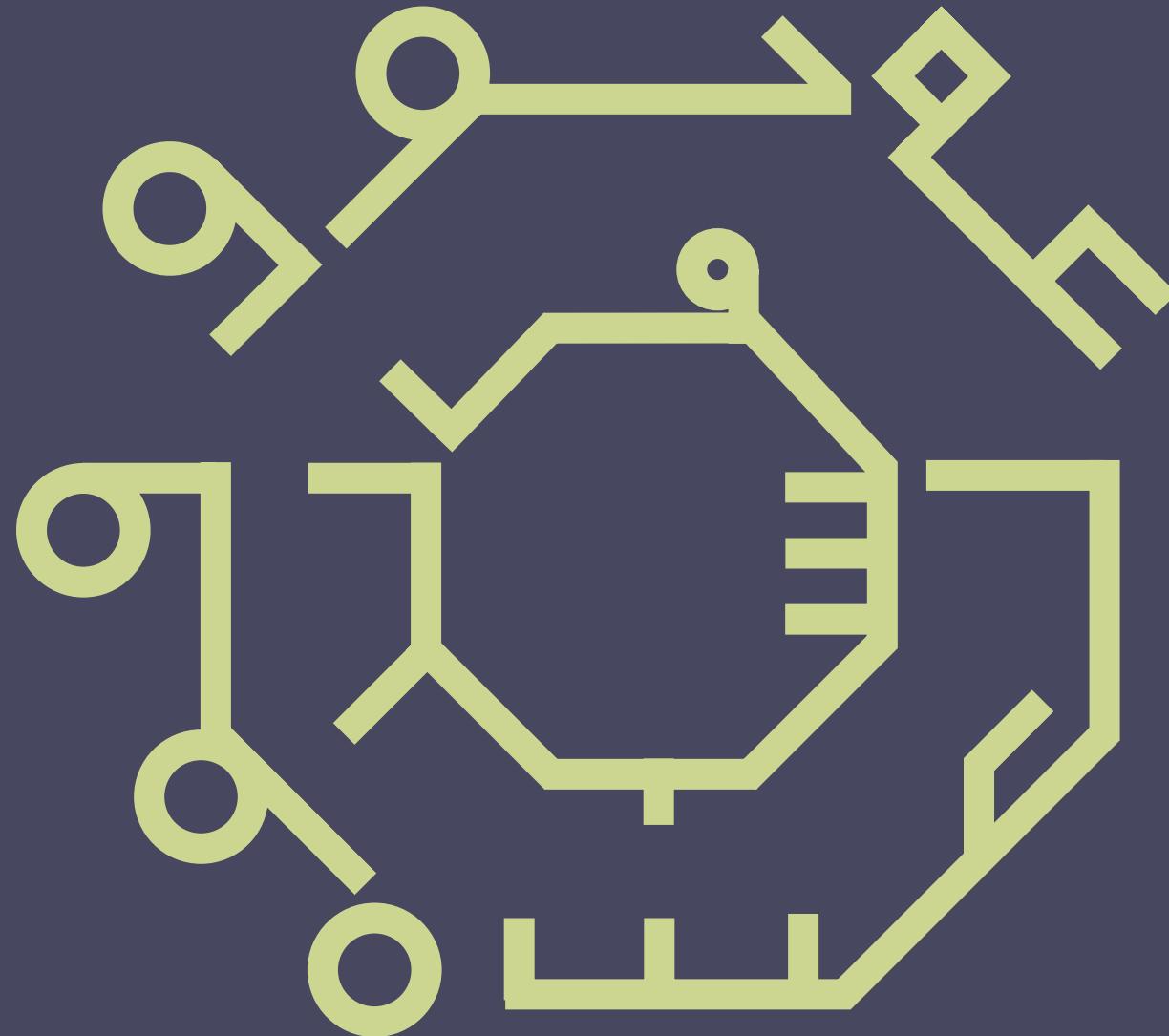
HEX: #OE1222

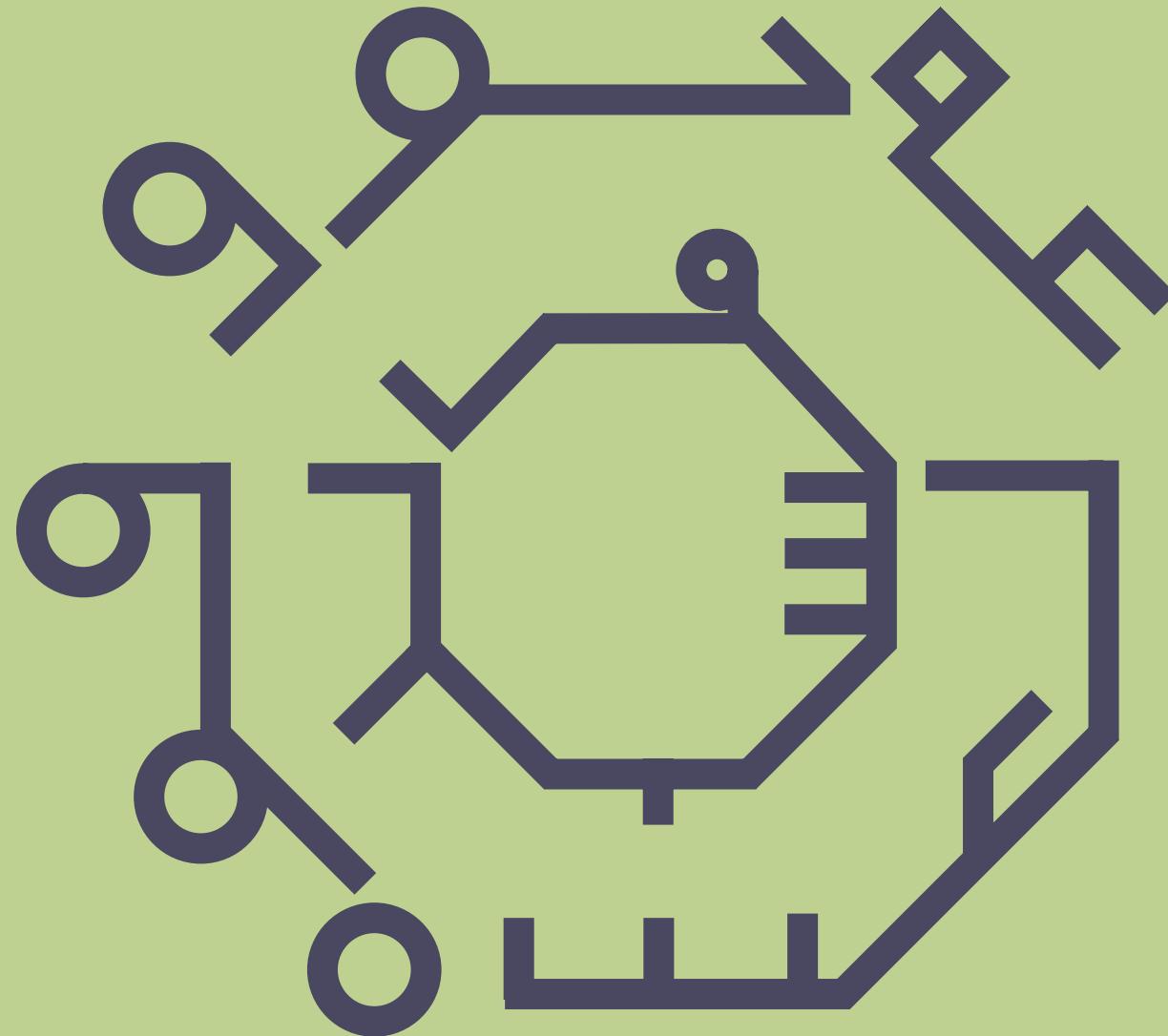

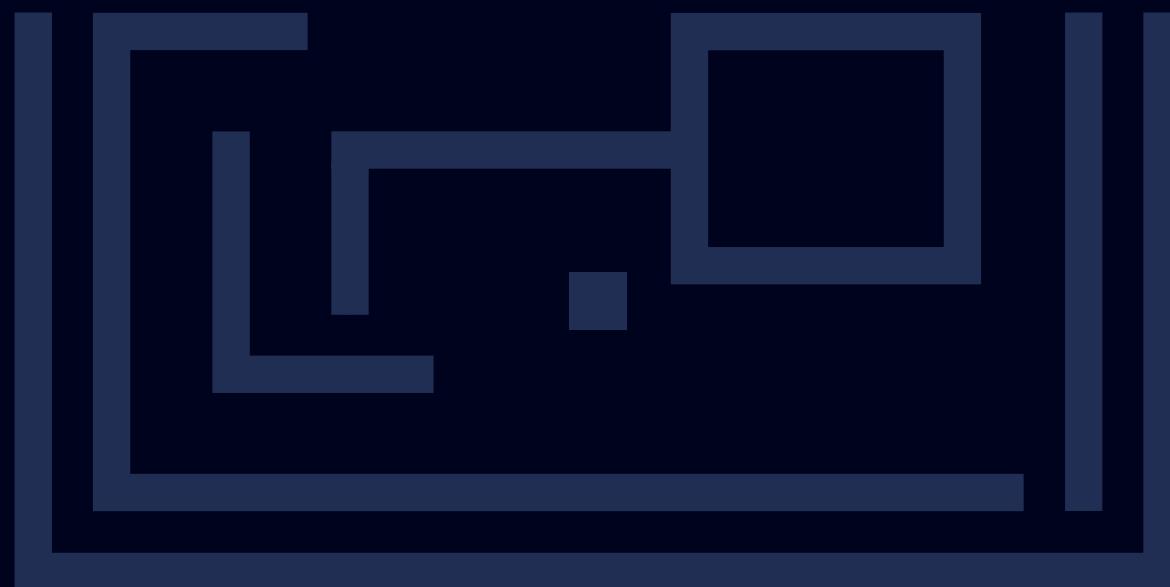

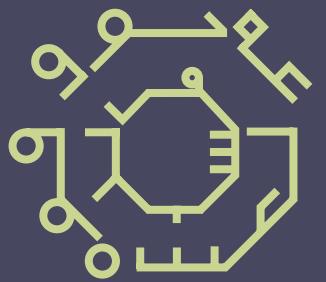
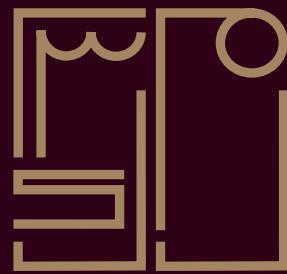

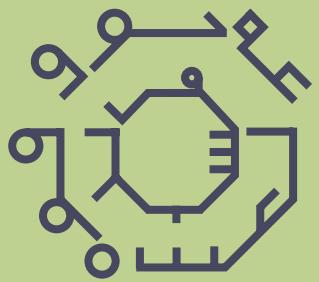
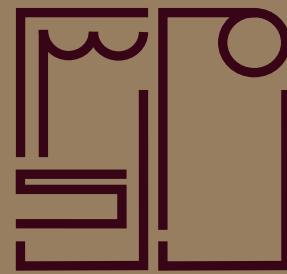

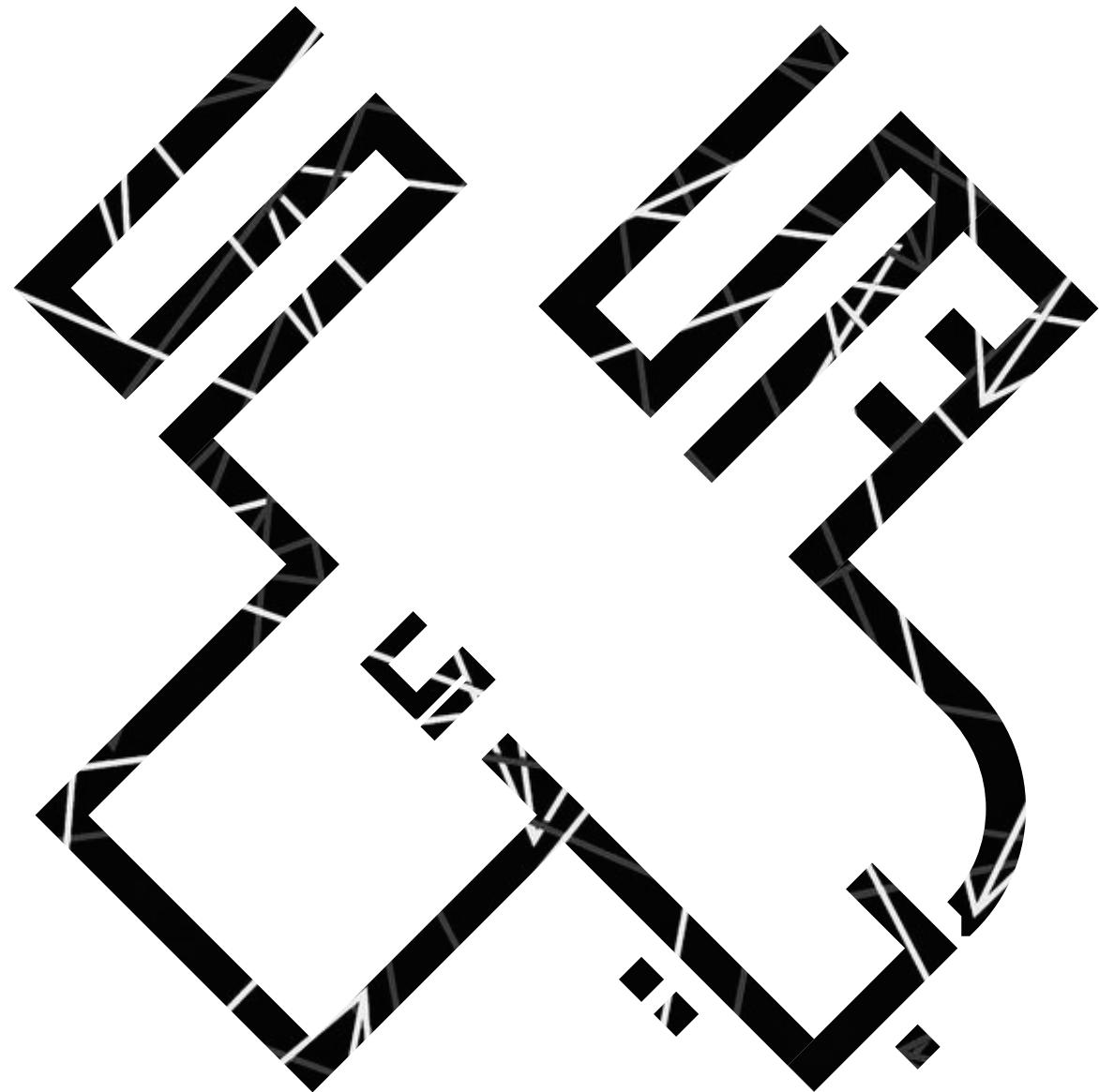

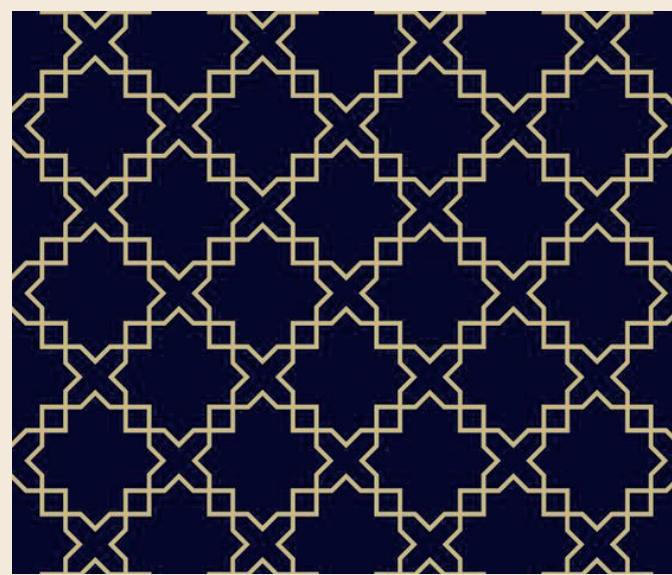

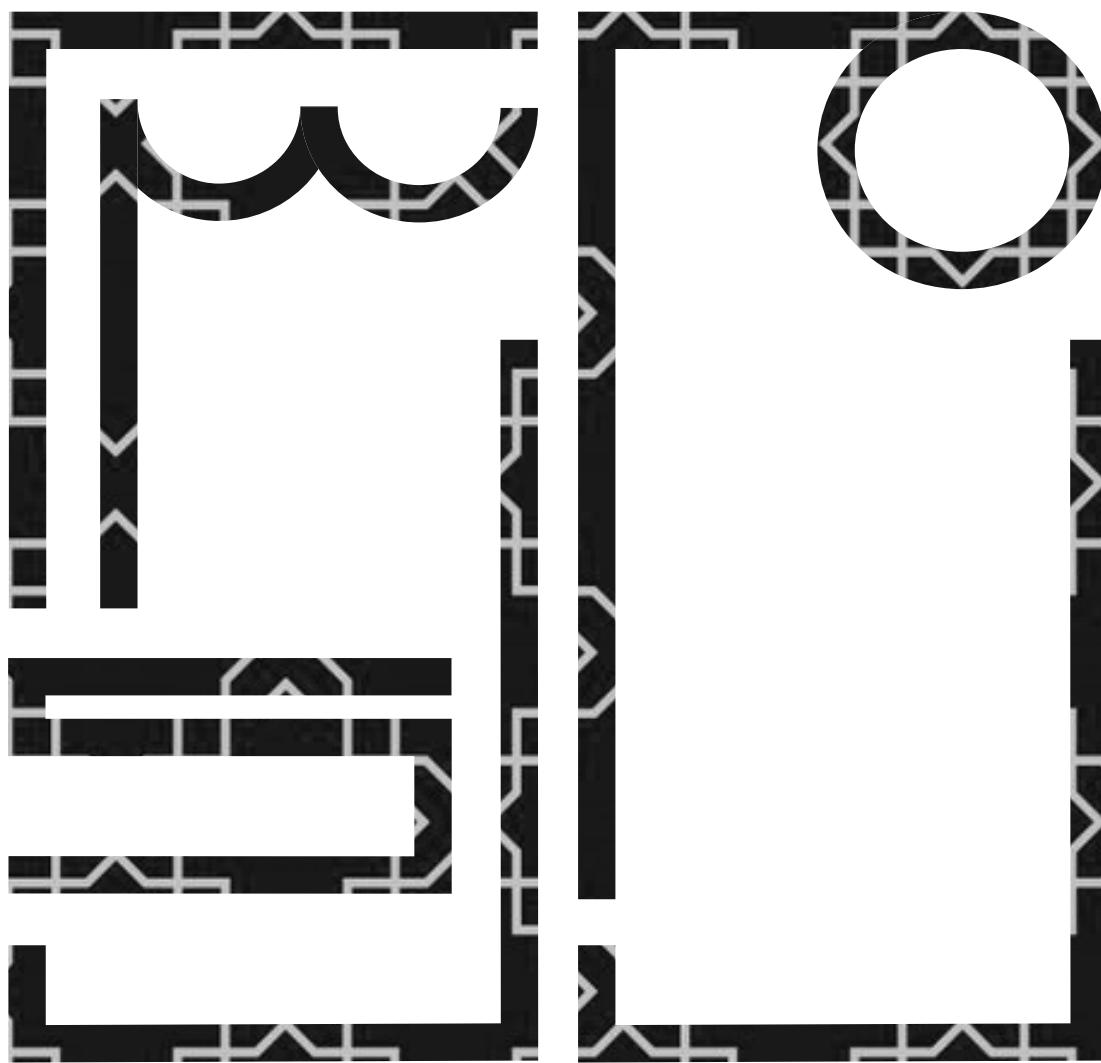

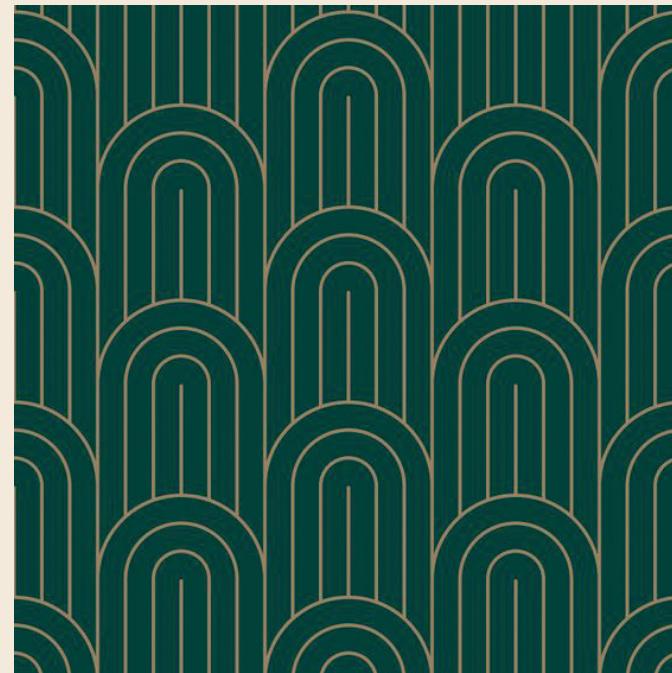

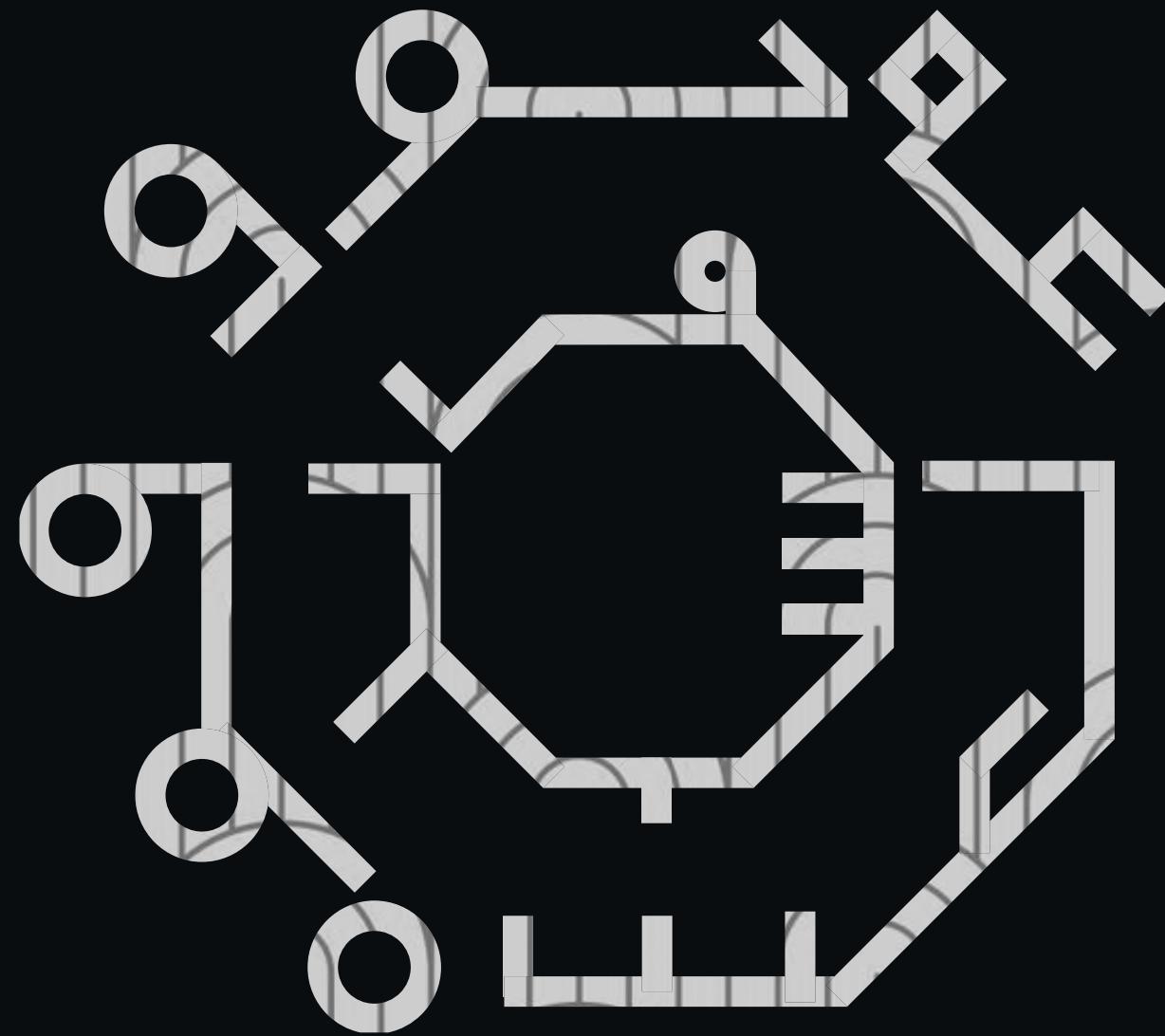

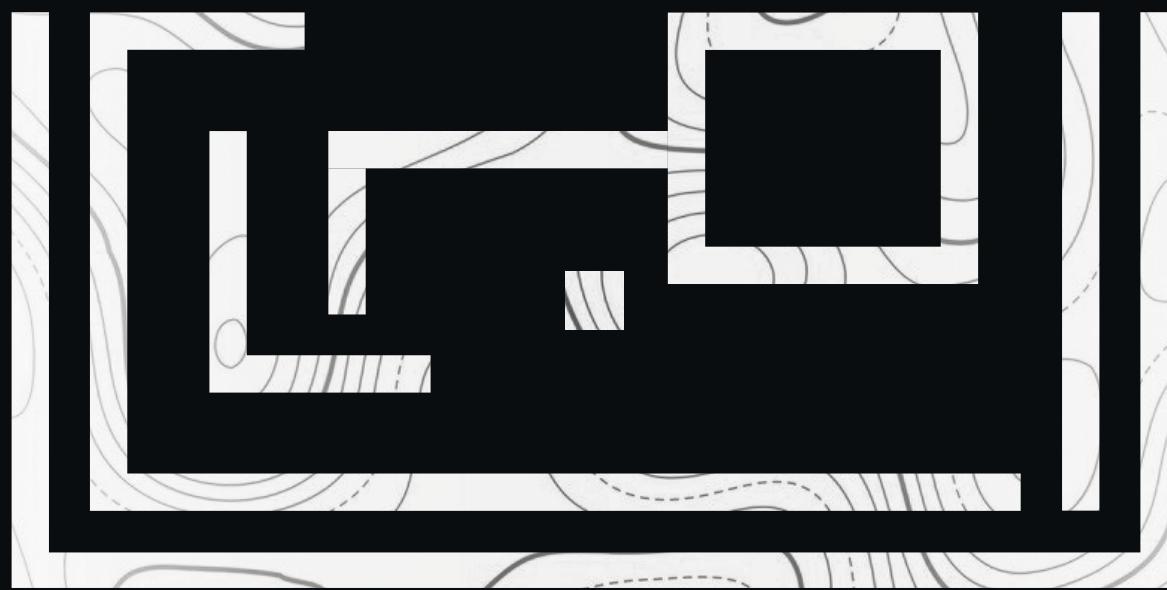

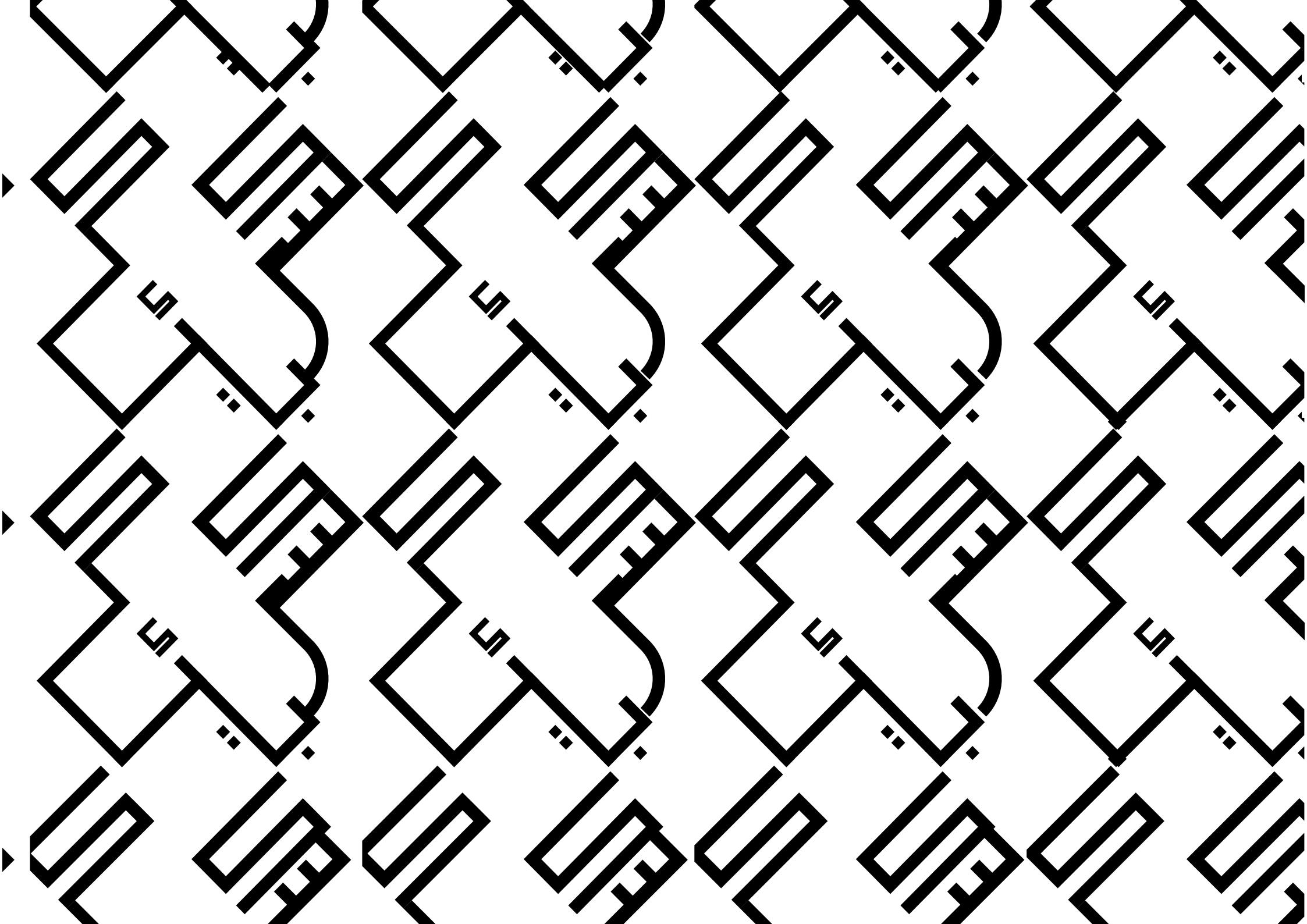

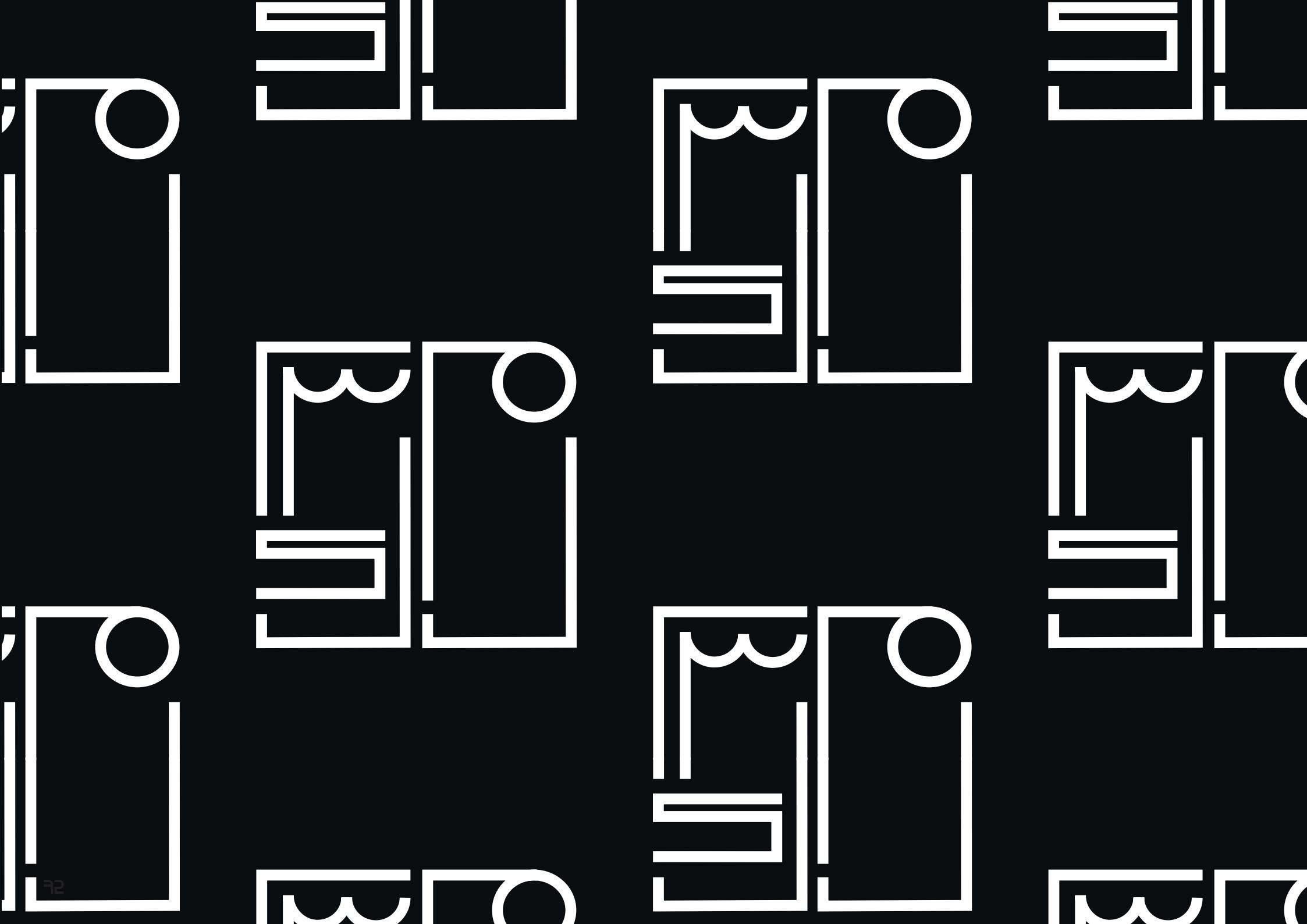

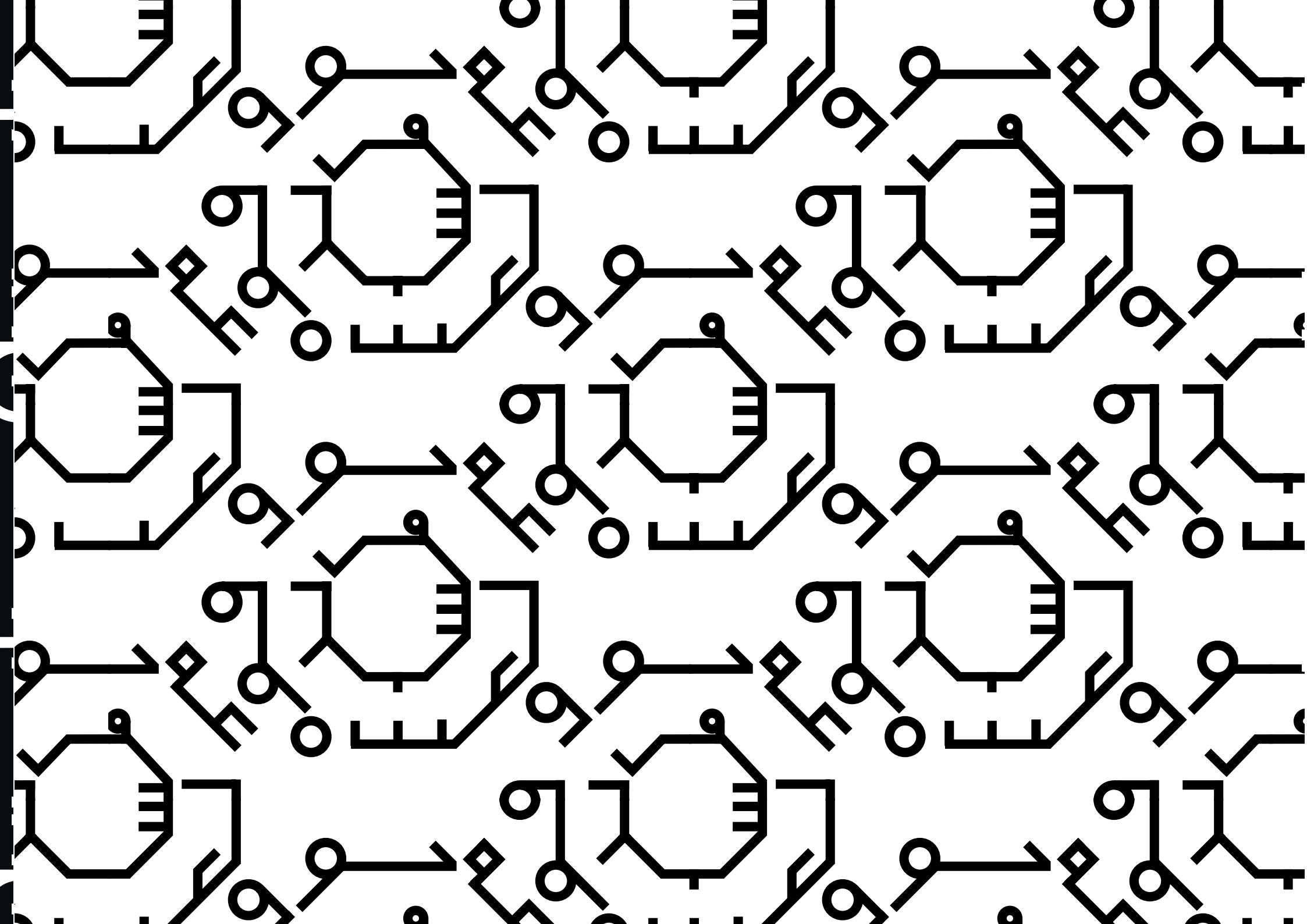

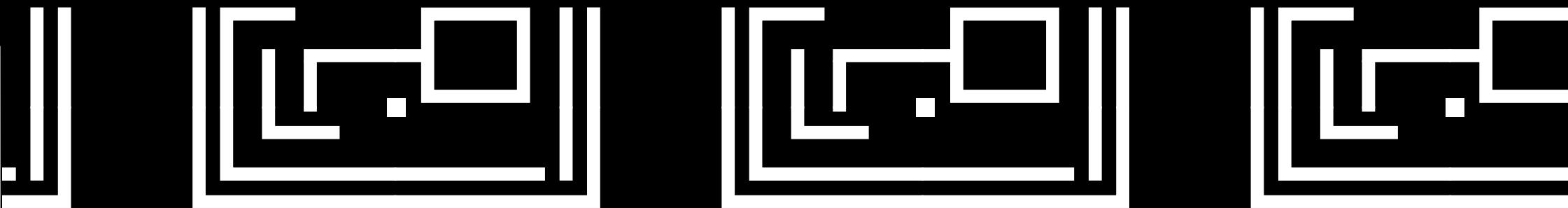
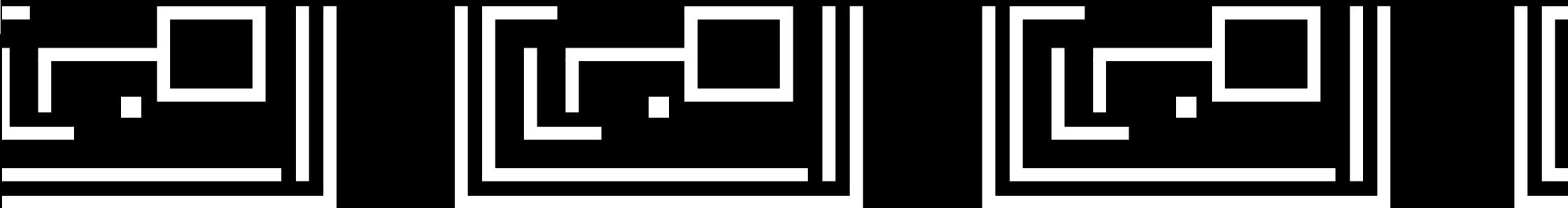
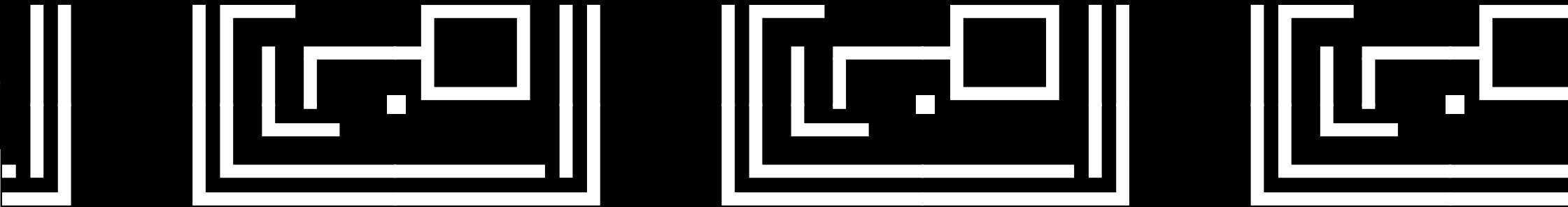

HIZAZ

The logo consists of a large, dark red heart shape centered on a light beige background. Inside the heart, the word "RAST" is written in a bold, gold-colored, sans-serif font.

RAST

NAHAWAND