

Stanley Kubrick

The Shining

Notizie generali sul film: [https://it.wikipedia.org/wiki/Shining_\(film\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Shining_(film))

Tipologia della colonna sonora:

- prevalentemente, colonna sonora *compilation* di brani di musica classica novecentesca;
- pochi interventi di musiche originali, costituite da brani al sintetizzatore di Wendy Carlos (alcuni frammenti originali, nonché l'elaborazione della sequenza medievale del *Dies Irae* nei titoli di testa), che per l'occasione fu coadiuvata da Rachel Elkind;
- rarissima la musica diegetica:
  - o nella seconda scena al bar, durante la festa, si sente la canzone *Midnight, The Stars And You*, eseguita da Al Bowlly con l'orchestra di Ray Noble (1934) (la canzone si riascolterà nell'ultimissima scena del film, quando viene inquadrata la foto del ballo tenutosi il 4 luglio 1921); è significativo, tuttavia, che la fonte sonora non sia visibile, cosicché rimane il dubbio che tutta la scena, musica compresa, sia dentro la mente di Jack;

- la musica diegetica prosegue quando Jack segue Grady nel bagno per farsi smacchiare la giacca; durante il colloquio, si sentono provenire dalla sala altre due canzoni degli anni Trenta, ossia *It's All Forgotten Now*, sempre eseguita dall'orchestra di Ray Noble, e *Home*, eseguita da Henry Hall con la Gleneagles Hotel Band;
  - subito prima, la musica pop degli anni Trenta aveva svolto una sorta di funzione “mediata”, quando Jack, dopo aver discusso con Wendy a proposito dei segni sul collo di Danny, aveva trovato nel corridoio le tracce di una festa (palloncini, stelle filanti), richiamata dal sommesso risuonare dal valzer *Masquerade*, eseguito dall'orchestra di Jack Hilton.
- la responsabilità principale della colonna sonora è dello stesso regista, che tuttavia si avvale della collaborazione del *music editor* Gordon Stainforth; di una medesima scena, Stainforth realizzava diverse versioni musicate, tra le quali Kubrick effettuava la scelta finale.

DENIS LE TOUZÉ, *Fonction formelles et émotionnelles des extraits musicaux dans le film Shining de Stanley Kubrick*, in *La traduction des émotions dans les musiques de films*, s.l., éditions Delatour France, 2015, pp. 101-119.

Il testo analizza solo l'impiego dei brani classici, rilevando quanto segue (per i dettagli sui compositori, si veda la legenda che introduce lo schema conclusivo):

- 1) il film, anche ai fini dell'analisi della colonna sonora, può essere diviso in quattro ampie sezioni temporali, segnate dagli "intertitoli" (didascalie che separano tra loro le diverse scene, alla maniera del cinema muto):
  - I. "Intervista" e "giorno di chiusura",
  - II. da "un mese dopo" fino a "lunedì",
  - III. da "mercoledì" fino alle "4 del pomeriggio",
  - IV. dalle "4 del pomeriggio" alla fine;
- 2) i brani di Penderecki occupano nel complesso del film la posizione quantitativamente più rilevante;
- 3) la loro presenza è tuttavia inizialmente sporadica (solo un'occorrenza nella I sezione temporale e una nella II), mentre risulta pressoché esclusiva nelle sezioni temporali III e IV.
- 4) Al contrario, i brani di Bartók e Ligeti sono minoritari quantitativamente e concentrati nelle prime due sezioni temporali del film.
- 5) Ciò deriva dalla diversa associazione dei brani con la componente emozionale del film:
  - i. *Lontano* di Ligeti è associato alla tematica della "stranezza", ossia all'emergere di fatti inspiegabili in un contesto realistico: la visione delle gemelline mentre Danny gioca a freccette, la prima manifestazione dello *shining* che accomuna Hallorann e Danny, il gioco ad acchiappino sulla neve di Wendy e Danny osservato attentamente da

Jack (il cui sguardo, che costituisce l'elemento di "stranezza" della scena, è oltretutto premonitore dell'epilogo del film).

- ii. La *Musica per archi, percussioni e celesta* di Bartók, l'unico brano che presenta una componente melodica in qualche modo più "tradizionale", è associata alle tematiche dell'inquietudine, dell'esplorazione e della nostalgia: prima scena nel labirinto (gioco di Jack con la pallina, osservazione del plastico, sguardo inquietante); prima scena del triciclo (Danny prova inutilmente ad aprire la camera 237, visione fugace delle gemelline, Danny prosegue oltre rapidamente); dialogo tra Danny e Jack (nostalgia d'un affetto che sta venendo meno).
  - iii. I brani di Penderecki, che presentano il linguaggio musicale più radicale e che nel montaggio del film risultano a volte indistinguibili tra loro, sono associati alla progressiva destrutturazione della mente di Jack, alle visioni terrificanti (il sangue che esce dalla porta, le gemelline squartate), alla violenza e alla paura (scoperta della "frase", scene con l'ascia, uccisione di Hallorann, etc., fino all'epilogo) in un crescendo che (a parte un paio di preconizzazioni) si sviluppa inarrestabile lungo le sezioni temporali III e IV.
- 6) L'efficacia di tutte le musiche di commento è accresciuta dalla scelta di musicare solo il versante "negativo" della gamma emozionale (dalla stranezza al terrore), lasciando *senza musica* le parti positive o "normali".
  - 7) Da rilevare, infine, il ruolo strutturale delle musiche, a cui è spesso affidato il compito di segnare la continuità tra scene differenti consecutive.

Legenda

Elenco delle musiche e abbreviature usate nello schema

- BÉLA BARTÓK [pron. Bartook] (1881-1945) [manuale FABBRI, *Musica e società*, III vol., pp. 322-324]
  - *Musica per archi, percussioni e celesta* (1936): “Bart *cd-p-cl*”

- GYÖRGY LIGETI [pron. Ligheti] (1923-2006) [manuale FABBRI, *Musica e società*, III vol., p. 440]
  - *Lontano* (1967): “Lig *Lontano*”

- KRZYSZTOF PENDERECKI [pron. Penderézki] (n. 1933) [manuale FABBRI, *Musica e società*, III vol., p. 440]
  - *Il sogno* (o anche *Il risveglio*) di *Giacobbe* (1974): “Pend *r de Jac*”
  - *De natura sonorum 1* (1966): “Pend *D nat s 1*”
  - *De natura sonorum 2* (1971): “Pend *D nat s 2*”
  - *Polymorphia* (1961): “Pend *Polym*”
  - *Kanon* per archi e nastro magnetico (1962): “Pend *Kanon*”
  - da *Utrenja*, parte II (1971)
    - *Kanon Paschy*: “Pend *Jutrznia Kan Paschy*”
    - *Ewangelja*: “Pend *Jutrznia Ewangelja*”

- Le musiche originali di WENDY (Walter) CARLOS (n. 1939) sono indicate come “Carlos *électro*”

Traduzione dei testi della colonna “scène, description” (seconda da sinistra)

Tav. 1a

Danny al lavabo Danny vista del sangue, stanza da bagno “giorno di chiusura”
Danny freccette, gemelline “in Hotel”
Danny + Hallorann magazzino, <i>shining</i>
Danny + Wendy labirinto Jack lancia la palla “Martedì”
Danny triciclo maniglia camera 237 gemelline (0,5”!) Jack macchina da scrivere
Danny + Wendy neve Jack osserva, Wendy telefono staccato
Danny triciclo terrore le gemelline parlano “Lunedì”
Danny entra nella camera di Jack Danny + Jack dialogo “Mercoledì”

Tav. 1b

Danny gioca, camera 237 porta aperta Jack incubo Wendy “Danny, è tutto OK”
Wendy accusa Jack Jack agitato nel corridoio Jack “Qualunque cosa per un <i>drink</i> ”
Hallorann <i>shining</i> Danny visioni
Jack nella camera 237 donna nuda
Scambio tra Jack e Wendy Danny visioni
Jack distrugge la radio Hallorann in aereo
Wendy vede la frase Jack minaccia Wendy Wendy stordisce Jack Jack trascinato
trascinato, chiuso nella dispensa Wendy apre la porta esterna dell’hotel
Wendy va verso il gatto delle nevi, davanti al garage “ore 4 del pomeriggio”

Tav. 1c

Hallorann sul gatto delle nevi Danny coltello - <i>assassino</i> Jack incubo Wendy risvegliata
Jack con l'ascia Jack ferito da Wendy
Jack uccide Hallorann vista sull'hotel
Wendy vede il corpo di Hallorann poi fantasma
Jack insegue Danny Wendy nell'hotel
cascata di sangue Danny dietro il cespuglio
Jack si ferma nel labirinto Danny fugge Danny e Wendy fuggono
Jack vaga nel labirinto Jack muore congelato

film xx'xx''	scène, description	Bart <i>cd-p-cl</i>	Lig <i>Lontano</i>	Pend <i>r de Jac</i>	Pend <i>D nat s 1</i>	Pend <i>D nat s 2</i>	Pend <i>Polym</i>	Pend <i>Kanon</i>	Pend <i>Jutrznia Kan Paschy</i>	Pend <i>Jutrznia E.wangelya</i>	Carlos électro	chronologie
08'44''- 09'43''- 10'08''	D au lavabo D vision sang, salle de bain "closing day »											entre- vue
13'11''- 13'59''	D fléchettes, jumelles "in the hotel"											ferme- ture
16'38''- 17'15''	D+H réserve, <i>shining</i>											
25'05''- 26'07'' 27'15''	D+W labyrinthe J lance balle "Tuesday"											1 mois plus tard
27'27''- 28'44''- 29'52''	D tricycle poignée chbr 237 jumelles (0,5"!) J machine écrire											mardi
31'53''- 33'33''	D+W neige J regard fixe, W téléphone coupé											samedi
34'47''- 36'41''	D tricycle, terreur jumelles parlent "Monday"											
36'46''- 40'55''	D entre chbre J D+J dialogue "Wednesday"											lundi

Tableau 1a : Chronologie de l'utilisation des musiques dans le film *Shining* (en temps et en scènes)
(Les cases en fond gris indiquent à quel moment et dans quelle scène les extraits musicaux sont entendus)

film xx'xx''	scène, description	Bart <i>cd-p-d</i>	Lig <i>Lontano</i>	Pend <i>r de Jac</i>	Pend <i>D nat s 1</i>	Pend <i>D nat s 2</i>	Pend <i>Połym</i>	Pend <i>Kanon</i>	Pend <i>Jutrznia</i> <i>Kan Paschy</i>	Pend <i>Jutrznia</i> <i>Ewangełya</i>	Carlos électro	chronolo- gje
41'03''- 42'02''- 42'40''- 44'52''	D jeu, chbre 237 porte ouverte J cauchemar W "Danny, every- thing's okay!"											mercredi
44'52''- 46'28''- 47'44''	W accuse J J agité ds couloir J "anything for a drink"											
53'07''- 54'15''	H <i>shining</i> D visions											
53'58''- 58'10''	J dans chbre 237 femme nue											
1.00'46'' 1.02'08''	échange J et W D visions											
1.12'42'' 1.13'52''	J détruit radio H en avion											
1.14'33'' 1.17'15'' 1.22'12'' 1.22'30''	W voit la phrase J menace W W assomme J J traîné											
1.22'30'' 1.26'10''	traîné, enfermé dans la réserve W ouvre la porte extér. de l'hôtel											
1.26'10'' 1.27'05''	W va vers la chenillette, devant le garage "4 pm"											

Tableau 1b : Chronologie de l'utilisation des musiques dans le film *Shining* (en temps et en scènes)

film xx'xx''	scène, description	Bart <i>cd-p-cl</i>	Lig <i>Lontano</i>	Pend <i>r de Jac</i>	Pend <i>D nat s 1</i>	Pend <i>D nat s 2</i>	Pend <i>Polym</i>	Pend <i>Kanon</i>	Pend <i>Jutrznia</i> <i>Kan Paschy</i>	Pend <i>Jutrznia</i> <i>Ewangeha</i>	Carlos électro	chronologie
1.30'21''	H dans chenillette											16h00
1.33'27''	D couteau- <i>murder</i> W réveillée »											
1.33'27''	J avec hache,											
1.36'50''	J blessé par W											
11.40'44''	J tue H											
1.41'10''	vue sur hôtel											
1.41'10''	W voit corps de H puis fantôme											
1.41'24''												
1.42'12''												
1.42'35''												
1.42'35''	J poursuit D											
1.44'06''	W ds hôtel											
1.44'30''												
1.44'57''												
1.44'57''												
1.46'06''												
1.46'23''	cascade de sang D derrière buisson											
1.47'23''												
1.47'23''	J s'arrête ds le lab											
	D s'enfuit											
1.48'22''	D & W fuient											
1.50'02''	J erre ds le labyr											
1.50'47''	J mort gelé											

Tableau 1c : Chronologie de l'utilisation des musiques dans le film *Shining* (en temps et en scènes)