

Programma corso di “Produzione Musicale Creativa”

Teoria Musicale

La materia è volta alla definizione e comprensione degli elementi che costituiscono il vocabolario musicale nonché all'apprendimento delle regole generali che ne normano l'impiego, così come vengono applicate dai compositori del passato e contemporanei. A partire dalla *notazione sillabica e alfabetica (internazionale)*, passando dai concetti di *ritmo, tempo e metro fino alla teoria degli intervalli, alle scale e alle tonalità*, l'itinerario consentirà agli studenti di acquisire vocabolario musicale completo.

Armonia e Composizione

L'armonia tratta la costruzione e l'impiego degli accordi. Attraverso l'analisi dell'uso pratico di *approcci armonici* appartenenti al repertorio della popular music, in *ambito tonale e modale*, si conduce l'allievo da un livello base ad un livello tale da consentirgli un'ampia possibilità di manipolazione (*sostituzioni armoniche*) del materiale a disposizione.

Il percorso di composizione è volto a illustrare le caratteristiche peculiari di una melodia in ogni suo aspetto (*formale, ritmico, intervallare, profilo melodico*) con l'obiettivo di mettere l'allievo nella condizione di comporre il proprio materiale in modo consapevole ed efficace.

Arrangiamento

Nelle ore destinate a questa materia si metteranno in evidenza diverse modalità di arrangiamento, cioè di quella tecnica che attraverso l'impiego di *riff, tecniche di accompagnamento, voicing*, costruzione di *groove, pattern ritmici*, ha come obiettivo veicolare al meglio la “materia prima sonora” influenzandone il gradimento, valorizzandone i contenuti e potenziando l'impatto emozionale e comunicativo di una composizione.

Songwriting

Attraverso un ampio e variegato percorso di analisi melodica, armonica, formale e ritmica di brani scelti fra periodi e generi diversi, *fino alla musica del momento*, gli studenti vengono stimolati a cimentarsi in *proprie composizioni originali* (con la supervisione del docente). I concetti teorici, le soluzioni armoniche e gli strumenti compositivi acquisiti diventano in questo modo la materia prima da lavorare e trasformare in una *Produzione Musicale Creativa*.

Scrittura testi

La materia in oggetto nasce con l'obiettivo di fornire gli strumenti narrativi, poetici e tutte le conoscenze necessarie per comprendere e sviluppare una tecnica personale nella stesura del testo di una canzone in italiano, anche in rapporto a una melodia già creata.

Si analizzeranno aspetti metrici, fonetici e formali, le rime e le figure retoriche più diffuse. Attraverso un confronto tra scrittura del passato e approccio estetico pop contemporaneo si metterà in evidenza la trama dei testi e l'interazione fra testo poetico e testo musicale. Il percorso didattico proporrà esercitazioni volte a favorire un approccio creativo alla scrittura del testo cercando di valorizzare l'importanza dell'esperienza personale e del vissuto.

Tecnica strumentale (Pianoforte)

Obiettivo della materia è fornire le nozioni base di approccio e pratica su uno strumento a tastiera. Attraverso l'uso e lo studio di esercizi atti a prendere consapevolezza e familiarità con lo strumento, verranno fornite le nozioni per suonare nel modo più corretto, evitando gli errori più comuni di impostazione. Tali concetti verranno parallelamente messi in pratica su brani preesistenti di generi differenti, anche a scelta degli studenti.

In seguito all'acquisizione di un metodo corretto e consapevole, sarà inoltre più agevole e immediata l'applicazione delle nozioni e le conoscenze apprese nei corsi di armonia, composizione e songwriting.

Tecniche di Registrazione e di Missaggio

Le Tecniche di Registrazione si suddividono in tre principali argomenti.

1) Le tecniche di ripresa microfonica, analizzano le diverse tipologie di microfoni e correlano le loro caratteristiche tecniche alle necessità pratiche di ripresa, permettendo di comprendere quali scelte operare per ottenere i migliori risultati nelle diverse condizioni di lavoro in cui si opera. Si spazia dal multi-microfonaggio alla ripresa stereo.

2) Le tecniche di registrazione, che si concentrano sull'utilizzo dei sistemi ad accesso casuale (HD-recording).

3) Le tecniche di post-produzione, che includono l'editing digitale la finalizzazione del prodotto.

I mixer virtuali, infine, sono studiati e utilizzati con esempi ed esercitazioni pratiche individuali e a gruppi. Si descrivono tutti i principali tipi di processori di segnale come processori virtuali (plug-in), dal controllo timbrico (filtri HPF e LPF, shelving, bell-parametrici e non), al controllo della gamma dinamica (compressor, limiter, expander, noise-gate), all'effettistica (phaser, flanger, chorus, doubler, delay, riverbero).

Sequencing

La materia si propone di fornire le principali tecniche di produzione musicale tramite l'utilizzo di due delle Digital Audio Workstation (DAW) più diffuse sul mercato, Logic Pro e Ableton Live. Partendo dalle nozioni fondamentali e dai concetti base della produzione musicale digitale, si approfondiranno temi come la registrazione e l'editing, sia audio che MIDI, l'utilizzo di controller, la pre e la post-produzione, l'arrangiamento, la creazione di parti ritmiche di batteria e beat, la manipolazione di pitch e tempo, l'utilizzo dal vivo, fino alla finalizzazione con mix e mastering e l'uso dei principali plug-in nativi e di terze parti per la pubblicazione finale dei brani. Ogni studente avrà modo di studiare ed approfondire i macro-argomenti mouse alla mano, con progetti ex-novo creati durante la lezione, mettendo mano a progetti audio-musicali professionali. Il docente guiderà individualmente gli studenti nel percorso di apprendimento pratico, permettendo di "sentire" fin da subito, la musica originale che ogni studente creerà, e "vedrà".

Sintesi

L'analisi dei parametri che determinano le caratteristiche dei suoni introduce il concetto di sintesi sonora. Sono oggetto di studio i fondamenti che costituiscono le principali tecniche di sintesi sonora attraverso lezioni teoriche in aula e mediante esempi pratici ed esercitazioni in laboratorio. I sintetizzatori analogici sono esaminati studiando i loro componenti modulari (VCO, VCF, VCA, LFO, NG, ecc.), mentre l'estetica musicale associata all'utilizzo dei sintetizzatori nella produzione musicale viene sviscerata utilizzando riferimenti tratti dall'analisi timbrica di produzioni discografiche rappresentative mediante ascolto guidato in aula.

Produzione

La materia in oggetto ha come primario obiettivo l'accrescimento di esperienza in produzione da parte degli allievi.

Grazie alla consapevolezza acquisita nelle altre materie del corso, gli allievi, potranno sperimentare la produzione di brani musicali dall'ideazione al prodotto finito. Il tutto avviene con l'ausilio della regia digitale attrezzata della Scuola stimolando gli allievi con casi tipici di produzione audio.