SAINT LOUIS
COLLEGE OF MUSIC

DIPARTIMENTO DI POPULAR MUSIC

DCSL67 - POPULAR MUSIC (INDIRIZZO SONG-WRITING)

Sede Legale
● via Cimarra, 19/B
tel. +39 06 4870017 **fax** +39 06 91659362
P. IVA 12581670960 **C.F.** 05731131008

Sede Principale
● via Baccina, 47

Sedi Operative
● via Urbana, 49/A
● via del Boschetto, 106

Sede di Milano
● viale Luigi Bodio, 37

SAINTLOUIS.EU

Istituzione di Alta Formazione Artistica Musicale autorizzata Ministero dell'Università e della Ricerca con D.M. 144 del 1° agosto 2012 e D.M.246 del 28 marzo 2013 e successivi
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di PLENA EDUCATION S.P.A., capitale sociale 10200, registro imprese n. RM - 918703

Lista Test di Ammissione Biennio Songwriting Master in Songwriting, List of Admission Tests

È possibile presentare la domanda di partecipazione all'esame di ammissione ai corsi accademici di II livello di Popular Music indirizzo song-writing dal **3 febbraio al 30 aprile**. Domande presentate successivamente saranno prese in considerazione solo sulla base dei posti rimasti disponibili.

0) PRE-SELEZIONE: inviare attraverso la domanda di ammissione uno o più link a 2 brani originali scritti dal candidato, uno dei quali realizzato e prodotto con sequencer elettronico (Cubase, Logic, etc..), l'altro eseguito in qualsiasi forma (piano e voce, chitarra e voce, arrangiamento completo etc.).
In caso di esito positivo, il candidato sarà ammesso alle successive prove di ammissione. In caso contrario, sarà possibile iscriversi ai corsi pre-accademici e partecipare alle audizioni per l'inserimento nel corretto livello di partenza.

Prove di Ammissione
- Prova di scrittura di una song su incipit melodico dato (6 ore)
- Analisi di almeno 3 composizioni originali (testo e musica) del candidato, da consegnarsi formato Wav o Mp3
- Prova di arrangiamento pop con virtual instrument (6 ore)
- Prova di armonia e analisi ritmica
- Prova di strumento e canto : 2 brani originali e 4 brani a piacere scelti tra gli standard pop in cui il candidato si accompagna da solo con la chitarra o con il pianoforte
- Prova di ear training (trascrizione di una mini-song senza ausilio di strumenti)
- Valutazione di eventuali pubblicazioni discografiche

Prove di Ear Training
Ear Training Test

Per questa prova è necessario avere un dispositivo elettronico su cui scaricare il brano e delle cuffie per ascoltarlo oltre ad un foglio, matita e gomma.

3a) PROVA SCRITTA - DETTATO
1. Dettato melodico:
Melodie di 8 battute con modulazioni ai toni vicini o brevi frammenti melodici (lick) in stile classico e moderno (pentatonica maggiore e minore, scala blues e modi) in tutte le tonalità
2. Dettato modale:
Tutti i modi della scala maggiore - la scala ottofonica (ST e TS) e esatonale
3. Dettato ritmico:
figurazioni tratte dal testo D. Agostini solfeggi sincopati Vol.I
4. Dettato Armonico:
1) Triadi maggiori, minori, aumentate e diminuite 2) Triadi sus4, sus2 e b5
Triadi con nota addizionata: 1) Maggiore add2 e add9 2) Minore add2, add4 e add9
Rivolti delle triadi su nota data, Accordi di settima di I – II – III e IV specie, Rivolti degli accordi di settima di I – II – III e IV specie su nota data
Tutti gli altri accordi di settima costruiti sui gradi della scala maggiore, minore armonica e melodica
5. Dettato di funzioni armoniche con lead voice e basso:
Brevi sequenze armoniche (4-8 battute) costruite sui giri armonici più diffusi con accordi di settima anche con uso di rivolti (in varie tonalita maggiori e minori). Per tale scrittura si utilizzeranno tre righi:
Primo rigo per la Lead voice / Secondo rigo per la notazione slash e ritmica con le sigle degli accordi / Terzo rigo per i bassi
6. Classificazione dei tempi regolari:
Tempi regolari semplici: numeratore 2-3-4 Tempi regolari composti: numeratore 6-9-12 Relazioni esistenti tra tempi semplici e composti
Classificazione dei tempi irregolari:
- Tempi irregolari semplici: numeratore 5-7
- Tempi irregolari composti: numeratore 15-21
- Relazioni esistenti tra tempi irregolari semplici e composti
- Analisi dei tempi in base a: Unità di misura (o battuta) Unità di tempo (o di movimento o di divisione) Unità di suddivisione (di primo e secondo grado)

3b) PROVA ORALE - Solfeggio
• Solfeggio con doppio pentagramma con figure irregolari: La terzina e la sestina
Terzine in due e quattro tempi Sestine
Duine
Quartine
Quintine (in uno e in due tempi - su suddivisione ternaria)
Settimine (in uno e in due tempi - su suddivisione ternaria)
• Solfeggio cantato: A.Solimene Solfeggi cantati in stile classico e moderno
• Introduzione al metodo del DO mobile

3b) PROVA ORALE - Ear Training
• Riconoscimento dei seguenti intervalli melodici e armonici (Bicordi):
Seconda Maggiore e minore; Terza maggiore e minore (evitare il termine seconda aumentata); Quarta giusta e quarta aumentata (Per la quarta aumentata e la quinta diminuita si userà la dicitura tritono essendo nell'impossibilità di discriminare l'enarmonia); Quinta giusta
Sesta maggiore e minore (il termine sesta minore, in questa fase, sarà da preferire all'enarmonia di quinta aumentata in quanto, mancando il suono intermedio discriminante, l'intervallo suonerà come consonanza imperfetta e non come dissonanza)
Settima maggiore e minore (evitare il termine sesta aumentata)
Ottava giusta, Nona Maggiore e minore. Decima maggiore e minore. Undicesima giusta e aumentata, Dodicesima giusta, Tredicesima maggiore e minore.

Armonia per l'ammissione ai Corsi di Pop-Rock di 2° livello
Harmony Test to enter the Pop-Rock Master level Courses

● Compound chords
● Il Blues Jazzistico
● I modi della scala minore armonica
● I modi della scala minore melodica e la ricontestualizzazione di alcuni accordi
● Relazione tra i modi e gli accordi delle scale minori (arm. e mel.)
  - Le estensioni compatibili
  - Le “avoid notes”, Analisi armonico-modale in tonalità minore
● L’accordo Maj7(#5) come I grado alterato in tonalità maggiore: possibili utilizzi e risoluzioni
● Modi e tensioni relativi alle dominanti secondarie in tonalità minore (V/II, V/IV, V/V, V/VI)
● Tecniche di armonizzazione della melodia con 4 parti complessive sulla base di Leadsheet e melodia
● L’accordo di 7a diminuita: - caratteristiche strutturali e funzionali- relazione con l’accordo di 7(b9)- l’accordo diminuito di passaggio- analisi armonica relativa all’uso degli acc. diminuiti- la scala ottofonica diminuita (T/S)- criteri di scelta e utilizzo delle tensioni nell’accordo diminuito in base alla tonalità - l’adattamento diatonico della scala diminuita T/S
● Il II “correlato”
● Tecniche di modulazione (2): - con il tritono- con la cad, d’inganno- attraverso la risoluzione delle dominanti secondarie
● Il blues minore: approfondimenti; elaborazioni e sostituzioni armoniche
● Voicings a 5 voci (parti strette); uso della doppia estensione.
● Voicings a 5 voci (disposizione lata): - Low Interval Limits (L.I.L) - tecnica dei drops - “Spread Voicings”
● Successioni armoniche con collegamento di accordi a 5 voci
● Armonizzazione della melodia con 5 voci complessive
● Il “Rhythm Change”
● La scala ottofonica/dominante S/T e la relazione con il dominante alterato
● Le possibili risoluzioni dell’accordo di 7° di dominante
● Pedali armonici di Tonica e Dominante
● Gli interscambi modali ed i modi relativi
● Analisi armonica con i contenuti fin qui studiati

Produzione musicale per l'ammissione ai Corsi di Pop-Rock di 2° liv.
Music Production Test to enter the Pop-Rock Master level Courses

PRODUZIONE MUSICALE
Realizzazione di una breve produzione musicale su tema dato.

Conoscenza di:

- Librerie sonore
- introduzione all'orchestra virtuale
- Gestione della traccia tempo
- Audio digitale: sampling rate, bit depth, memorizzazione
- Principali formati dei file audio lineari e compressi
- Schede audio, driver, latenza
- Editing audio distruttivo e non distruttivo
- Time stretch, pitch shift, bit slicing
- Bpm dei loop
- Mixer audio
- Equalizzazione
- Processori dinamici, effetti
- Automazioni, export audio

Arrangiamento pop-rock - Corsi di Pop-Rock di 2° livello
Pop-rock Arranging Test - Pop-Rock Master level Courses

Arrangiamento di un tema dato per sezione ritmica e archi, e/o fiati utilizzando un programma di notazione musicale a scelta (Finale, Sibelius, Musescore) da realizzare in 8 ore.

Piano pop-rock per l'ammissione ai Corsi di Pop-Rock di 2° livello
Piano Pop-rock Admission Test to enter the Pop-Rock Master level Courses

• Conoscenza approfondita delle scale pentatoniche con applicazione ai vari contesti armonico-improvvisativi
• Arpeggi degli accordi di settima su 2 ottave di estensio;ne con passaggio del pollice: 7, min7, min7(b5), o7
• Spread Voicings (posizioni late a 5 voci con tensioni)
• "voicings quartali" a 3, 4 e 5 voci
• "Voicings quartali" costruiti sulle scale pentatoniche con ogni nota al canto (3, 4 e 5 voci)
• Le scale ottofoniche simmetriche nell'improvvisazione ed i relativi accordi estesi (S/T e accordi di dominante estesi; T/S e accordi diminuiti estesi)
• SON CUBANO: studio del "Montuno", con e senza Tumbao, nelle successioni armoniche più comuni dello stile (I IV V IV e II V I in tonalità magg. e minore; Turn Around in maggiore). Studio e applicazione delle varianti ritmiche al modello di base
• Polychords e Upper Structures

Prova di ensemble da sostenere con la Sezione Ritmica residente.

Il candidato dovrà eseguire:

- 2 brani scelti dalla commissione da un elenco di 10 brani proposto dal candidato. questo elenco dovrà essere comunicato nella domanda di ammissione. Il candidato dovrà fornire le partiture dei brani, nella tonalità prescelta, per l'intero ensemble

- 2 brani della tradizione pop-rock a scelta dalla commissione comunicati al candidato 15 giorni prima della prova

- Prova di conoscenza tecnica sullo strumento

Basso elettrico pop-rock per l'ammissione ai Corsi di Pop-Rock di 2° livello
Pop-rock Bass Admission Test to enter the Pop-Rock Master level Courses

Basso elettrico, prova tecnica

• Scale Diminuite, Esatonale, Aumentata, Modi e Strutture, accordi di 7a con tensioni e rivolti e approfondimento Modi costruiti su Scale Maggiori, Minore Armonica e Minore Melodica Ascendente geometrici (varie diteggiature in Box da 5 tasti) ed in prima posizione
• Scale Pentatoniche per salti di 3a e 4a
• Tecnica dello Slap e del plettro
Approfondimento di Scale Maggiori e Minori (Modi costruiti sulle Scale Maggiori, Minore Armonica e Minore Melodica Ascendente) per salti di 3a, 4a e 5a, 6a e 7a e bicordi di 10a maggiori e minori
• Scale Pentatoniche per salti di 3a, 4a, 5a, 6a e 7a
• Perfezionamento della tecnica dello Slap e del plettro avanzate
• Accompagnamento nei vari stili della musica pop

Prova di ensemble da sostenere con la Sezione Ritmica residente.

Il candidato dovrà eseguire:
- 2 brani scelti dalla commissione da un elenco di 10 brani proposto dal candidato. questo elenco dovrà essere comunicato nella domanda di ammissione. Il candidato dovrà fornire le partiture dei brani, nella tonalità prescelta, per l'intero ensemble
- 2 brani della tradizione pop-rock a scelta dalla commissione comunicati al candidato 15 giorni prima della prova
- Prova di conoscenza tecnica sullo strumento

Batteria elettrico pop-rock per l'ammissione ai Corsi di Pop-Rock di 2° livello Pop-rock Drums Admission Test to enter the Pop-Rock Master level Courses

Batteria Pop-rock, prova tecnica

•Poliritmia, Tempi dispari, Linear Patterns and Phrasing,Illusioni Ritmiche Analisi della strumentazione acustica ed elettronica (Pad-Triggers)

•Drum Solos: L'allievo applicherà , guidato dall'insegnante, uno dei solli del Wilcoxon "Modern Rudimental swing solos" (o similare) su tutto il set a sua scelta

•Un solo di tamburo (Wilcoxon) applicato al set
•Metodi di interpretazione dei soli del syncopation eseguito sul tamburo e sul set nei seguenti stili: swing – funk- latin - brazilian – rock
•Esercizi negli stili Jazz,Latin e Rock estratti dai metodi affrontati
Applicazione Linear patterns e Phrasing,Tempi dispari ed Illusioni Ritmiche
•Wilcoxon (o metodi similari) "Modern Rudimental Swing solos (Three camps, Three camps in Paradiddles, Three camps in Ratamacues,Lorrain Post Dug out,Elyria four stroke,Paradiddle Johnnie,Rudimental Jam,Loosen Up,Rhytmania,Yankee Doodle Stomp,Rolling in Rhythm) Ted Reed's "Syncopation" e metodi d'interpretazione – composti – rudimenti applicati al set ed a pattern binari e ternari – tecnica dei doppi colpi su pedale singolo, tecnica del doppio pedale (gruppi di quattro otto (16'-32')Binari – tre e sei (8'-16') Ternari
•Verifica delle conoscenze tecniche complessive

Prova di ensemble da sostenere con la Sezione Ritmica residente.

Il candidato dovrà eseguire:
- 2 brani scelti dalla commissione da un elenco di 10 brani proposto dal candidato. questo elenco dovrà essere comunicato nella domanda di ammissione. Il candidato dovrà fornire le partiture dei brani, nella tonalità prescelta, per l'intero ensemble
- 2 brani della tradizione pop-rock a scelta dalla commissione comunicati al candidato 15 giorni prima della prova
- Prova di conoscenza tecnica sullo strumento

Batteria elettrico pop-rock per l'ammissione ai Corsi di Pop-Rock di 2° livello
Pop-rock Drums Admission Test to enter the Pop-Rock Master level Courses

Batteria Pop-rock, prova tecnica

•Poliritmia, Tempi dispari, Linear Patterns and Phrasing,Illusioni Ritmiche Analisi della strumentazione acustica ed elettronica (Pad-Triggers)

•Drum Solos: L'allievo applicherà , guidato dall'insegnante, uno dei solli del Wilcoxon "Modern Rudimental swing solos" (o similare) su tutto il set a sua scelta

•Un solo di tamburo (Wilcoxon) applicato al set;
•Metodi di interpretazione dei soli del syncopation eseguito sul tamburo e sul set nei seguenti stili: swing – funk- latin - brazilian – rock
•Esercizi negli stili Jazz,Latin e Rock estratti dai metodi affrontati
Applicazione Linear patterns e Phrasing,Tempi dispari ed Illusioni Ritmiche
•Wilcoxon (o metodi similari) "Modern Rudimental Swing solos (Three camps, Three camps in Paradiddles, Three camps in Ratamacues,Lorrain Post Dug out,Elyria four stroke,Paradiddle Johnnie,Rudimental Jam,Loosen Up,Rhytmania,Yankee Doodle Stomp,Rolling in Rhythm) Ted Reed's "Syncopation" e metodi d'interpretazione – composti – rudimenti applicati al set ed a pattern binari e ternari – tecnica dei doppi colpi su pedale singolo, tecnica del doppio pedale (gruppi di quattro otto (16'-32')Binari – tre e sei (8'-16') Ternari.
•Verifica delle conoscenze tecniche complessive

Prova di ensemble da sostenere con la Sezione Ritmica residente.

Il candidato dovrà eseguire:
- 2 brani scelti dalla commissione da un elenco di 10 brani proposto dal candidato. questo elenco dovrà essere comunicato nella domanda di ammissione. Il candidato dovrà fornire le partiture dei brani, nella tonalità prescelta, per l'intero ensemble
- 2 brani della tradizione pop-rock a scelta dalla commissione comunicati al candidato 15 giorni prima della prova
- Prova di conoscenza tecnica sullo strumento

Prova di Pianoforte complementare
Complementary Piano Test

- Studi tecnici necessari per lo svolgimento del programma
- Le scale minori armoniche e melodiche per moto parallelo su 2 ottave di estensione in tutte le tonalità
- Ripasso e approfondimento dei modi della scala maggiore
- Accordi di 7a a 4 parti in stato fondamentale senza il raddoppio della fondamentale e loro
  collegamento (nel II V I alternando posizioni complete e incomplete , cioè senza 5a)
- II V I e Turn Around con accordi di 7a in tonalità minore
- Tecniche di armonizzazione della melodia e relative esecuzione
- Stili ritmici di accompagnamento: Swing (approfondimenti), Funk e Bossa Nova
- Cenni sulle tensionii degli accordi (3 parti + estensione omit 5)
- Accompagnamento degli “standards” con accordi di 7a a 4 parti ed eventuali tensioni

Test di Composizione
Composition test

Prova di songwriting, scritta e in audio:

Composizione di una canzone in forma "American Song" (Tin Pan Alley form), ovvero:
Verse / Prechorus / Chorus / Verse / Prechorus / Chorus / Middle 8 / Chorus / Outro
su inizio tematico scritto dato dalla commissione, che il candidato può usare liberamente.
Scrittura del lead sheet con accordi e realizzazione del file audio in formato wave, mp3 o aiff per voce e strumento armonico (piano o chitarra).

Analisi di composizioni originali
Analysis of original compositions

Analisi di almeno 3 composizioni originali (testo e musica) del candidato

- Analisi di struttura, melodia e armonia usata e delle parti musicali di tre canzoni originali presentate dal candidato
- Presentazione del lead sheet (melodia e accordi) di tutti tre brani

Prova di Arrangiamento
Pop Arrangement Test

• Uso del software per la produzione musicale;
• Analisi e sviluppo della struttura del brano: intro, strofe, ritornelli, special, ecc.;
• Analisi della melodia e il concepimento di un'adeguata armonizzazione;
• Analisi, concepimento e stesura delle parti degli strumenti base: batteria, basso, piano acustico ed elettrico, chitarre, sintetizzatori.

Equipaggiamento necessario: computer, daw, microfono e controller midi, headphone e/o speakers.

DCSL67 - Popular Music (indirizzo song-writing)

First year

Campo disciplinare: Informatica Musicale - Codice settore: *COME/05*

Informatica Musicale 1 (biennio) CFA **9** E/ID **ID** Hours **34**

Area: *Discipline della musica elettronica e delle tecnologie del suono* - Settore artistico-disciplinare: *Informatica Musicale*

Campo disciplinare: Tecniche compositive pop-rock - Codice settore: *CODC/07*

Tecniche compositive pop-rock I (biennio) CFA **6** E/ID **ID** Hours **26**

Area: *Discipline compositive* - Settore artistico-disciplinare: *Composizione e arrangiamento pop-rock*

Campo disciplinare: Tecniche compositive pop-rock - Codice settore: *CODC/07*

Tecniche compositive pop rock individuale 1 (biennio) CFA **12** E/ID **E** Hours **18**

Area: *Discipline compositive* - Settore artistico-disciplinare: *Composizione e arrangiamento pop-rock*

Campo disciplinare: Prassi esecutive e repertori pop-rock - Codice settore: *COMI/09*

Laboratorio Professionale di Musica d'Insieme - Pop (biennio) CFA **10** E/ID **ID** Hours **34**

Area: *Discipline interpretative d'insieme* - Settore artistico-disciplinare: *Musica d'insieme pop-rock*

Campo disciplinare: Forme sistemi e linguaggi Pop-rock - Codice settore: *CODC/07*

Forme sistemi e linguaggi pop 1 (biennio) CFA **10** E/ID **ID** Hours **34**

Area: *Ulteriori CFA Base e Caratterizzanti* - Settore artistico-disciplinare: *Composizione e arrangiamento pop-rock*

Campo disciplinare: Prassi esecutive e repertori - Codice settore: *COMP*

Strumento o canto pop-rock a scelta 1 (biennio song-writing) CFA **6** E/ID **ID** Hours **18**

Area: *Attività affini e integrative* - Settore artistico-disciplinare: *Strumento o canto pop rock a scelta*

Campo disciplinare: Electives - Codice settore:

Materie elettive (7 CFA) CFA **7** E/ID **ID** Hours

Area: - Settore artistico-disciplinare:

DCSL67 - Popular Music (indirizzo song-writing)

Second year

Campo disciplinare: Informatica Musicale - Codice settore: *COME/05*

Informatica musicale 2 (biennio) CFA **7** E/ID **E** Hours **26**

Area: *Discipline della musica elettronica e delle tecnologie del suono* - Settore artistico-disciplinare: *Informatica Musicale*

Campo disciplinare: Tecniche compositive pop-rock - Codice settore: *CODC/07*

Tecniche compositive pop rock individuale 2 (biennio) CFA **12** E/ID **E** Hours **18**

Area: *Discipline compositive* - Settore artistico-disciplinare: *Composizione e arrangiamento pop-rock*

Campo disciplinare: Tecniche compositive pop-rock - Codice settore: *CODC/07*

Tecniche compositive pop-rock 2 (biennio) CFA **6** E/ID **ID** Hours **26**

Area: *Attività affini e integrative* - Settore artistico-disciplinare: *Composizione e arrangiamento pop-rock*

Campo disciplinare: Prassi esecutive e repertori pop-rock - Codice settore: *COMI/09*

Laboratorio Professionale di Musica d'Insieme - Pop (biennio) CFA **10** E/ID **ID** Hours **34**

Area: *Discipline interpretative d'insieme* - Settore artistico-disciplinare: *Musica d'insieme pop-rock*

Campo disciplinare: Prassi esecutive e repertori - Codice settore: *COMP*

Strumento o canto pop-rock a scelta 1 (biennio song-writing) CFA **6** E/ID **ID** Hours **18**

Area: *Attività affini e integrative* - Settore artistico-disciplinare: *Strumento o canto pop rock a scelta*

Campo disciplinare: Forme sistemi e linguaggi pop-rock - Codice settore: *CODC/07*

Forme sistemi e linguaggi pop 2 (biennio) CFA **10** E/ID **E** Hours **34**

Area: *Ulteriori CFA Base e Caratterizzanti* - Settore artistico-disciplinare: *Composizione e arrangiamento pop-rock*

Tesi e prova finale biennio popular music CFA **9**

SAINT LOUIS
COLLEGE OF MUSIC

PRIMO ANNO

DCSL67 - POPULAR MUSIC (INDIRIZZO SONG-WRITING)

Sede Legale
● via Cimarra, 19/B
tel. +39 06 4870017 **fax** +39 06 91659362
P. IVA 12581670960 **C.F.** 05731131008

Sede Principale
● via Baccina, 47

Sedi Operative
● via Urbana, 49/A
● via del Boschetto, 106

Sede di Milano
● viale Luigi Bodio, 37

SAINTLOUIS.EU

Istituzione di Alta Formazione Artistica Musicale autorizzata Ministero dell'Università e della Ricerca con D.M. 144 del 1° agosto 2012 e D.M.246 del 28 marzo 2013 e successivi
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di PLENA EDUCATION S.P.A., capitale sociale 10200, registro imprese n. RM - 918703

MATERIE ELETTIVE (7 CFA)

Obiettivi formativi

I CFA elettivi sono crediti formativi che si conseguono svolgendo attività extracurricolari all'interno o all'esterno del Saint Louis.

I crediti possono essere ottenuti principalmente frequentando materie elettive.
In tal modo, è possibile personalizzare il proprio percorso di studi frequentando, tra tutti i corsi attivati nell'anno accademico in corso, quelli che maggiormente corrispondono ai propri interessi e inclinazioni artistiche, anche afferenti altri Dipartimenti.

Programma didattico

I CFA elettivi sono crediti formativi che si conseguono svolgendo attività extracurricolari all'interno o all'esterno del Saint Louis.

I crediti possono essere ottenuti principalmente frequentando materie elettive.
In tal modo, è possibile personalizzare il proprio percorso di studi frequentando, tra tutti i corsi attivati nell'anno accademico in corso, quelli che maggiormente corrispondono ai propri interessi e inclinazioni artistiche, anche afferenti altri Dipartimenti.

Bibliografia

Dispense a cura del docente.

Prova d'esame

Verifica teorico-pratica del programma svolto.

LABORATORIO PROFESSIONALE DI MUSICA D'INSIEME - POP (BIENNIO)

Obiettivi formativi

I laboratori Professionali si svolgono in piccole formazioni di studenti affidate alla guida di un docente, in veste sia di direttore artistico che di musicista membro della band. Obiettivo dei laboratori è la performance, con standard di alto livello, tratti dal repertorio tradizionale del jazz e brani originali, arrangiamenti originali e spazi per l'improvvisazione e l'interplay. I gruppi si esibiranno durante l'anno, con il proprio repertorio, negli eventi organizzati dal Saint Louis nei maggiori club e festival di Roma. I migliori progetti saranno inoltre ulteriormente promossi per ingaggi professionali in live club, festival e rassegne in Italia.

Programma didattico

I laboratori Professionali si svolgono in piccole formazioni di studenti affidate alla guida di un docente, in veste sia di direttore artistico che di musicista membro della band. Obiettivo dei laboratori è la performance, con standard di alto livello, tratti dal repertorio tradizionale del jazz e brani originali, arrangiamenti originali e spazi per l'improvvisazione e l'interplay. Tutti gli ensemble si esibiranno durante l'anno, con il proprio repertorio e al fianco del docente professionista presso teatri, club e festival. I migliori progetti saranno inoltre ulteriormente promossi per ingaggi professionali in live club, festival e rassegne in Italia. Ogni anno accademico si formano oltre 60 ensemble professionali. Ciascuno studente sceglie ogni anno il docente e la tipologia di ensemble cui partecipare.

Bibliografia

Per i corsi di musica d'insieme non esiste una bibliografia specifica.

Prova d'esame

Lo studente viene valutato durante le performance live e in base al percorso didattico (e di "crescita musicale") affrontato durante l'anno.

TECNICHE COMPOSITIVE POP-ROCK I (BIENNIO)

Obiettivi formativi
In aggiornamento.

Programma didattico
Programma in aggiornamento.

Bibliografia
Dispense a cura del docente.

Prova d'esame
Un progetto scelto tra i seguenti:
- Pubblicazione di produzione artistica originale della durata di 20-25 minuti
- Concerto con composizioni originali della durata di 30-40 minuti

INFORMATICA MUSICALE 1 (BIENNIO)

Obiettivi formativi
Ciascuno specializzando produrra' sotto la guida del docente due brani e svilupperà la capacità necessaria per gestire progetti di produzione musicale in tutte le fasi di sviluppo, dalla scrittura (review delle più importanti linee guida di Songwriting) alla pre-produzione (Scelta tonalità, bpm, groove,"feel", stile), poi l'arrangiamento con strumenti reali e virtuali passando e la registrazione nel proprio Home recording studio (ottenendo il massimo dei risultati utilizzando l'equipaggiamento e gli ambienti a disposizione, la scelta e la posizione dei microfoni, il monitoring tramite speakers e/o cuffia).

Programma didattico
Ascolto e selezione dei 2 brani da produrre di ciascun studente , analisi dei brani scelti, approfondimento e risoluzione di eventuali problemi, miglioramento di eventuali punti deboli all'interno della composizione, considerazioni sui contrasti e sull'imprevedibilita' creati dagli elementi musicali (ritmo, armonia e melodia) , sul balance tra testo, melodia, armonia, ritmo, struttura, arrangiamento e produzione artistica.
Differenze fra un home and commercial recording studio, come ottenere il miglior risultato con l'equipaggiamento e l'ambiente a disposizione.

Produzione dei due brani scelti dello studente attraverso i seguenti step:

- Preproduzione (Scelta della tonalità, bpm costante o variabile, groove, feel e stile, registrazione basic tracks)
- Arrangiamento (scelta dell'habitat musicale e della strumentazione acustica ed elettronica, le loro famiglie, la densita', le parti per gli strumenti scelti, le dinamiche e i voicings, importanza del doubling, tipi di fraseggio, il contrappunto, abbellimenti),
- Rehearsals (importanza delle prove prima delle registrazioni, organizzazione delle prove con una band o con musicisti singoli, pratica e verifica della parte prima della registrazione di ogni strumento, importanza della performance " Full take", la pressione e l'ottimizzazione del tempo in studio)
- Recording and Overdubbing (ottimizzazione del suono degli ambienti a disposizione per la registrazione nell' home recording studio, scelta e posizione dei microfoni, aspetti positivi e negativi delle registrazioni live o in overdubbing, accuratezza delle performance per intonazione, timing, dinamica e suono),
- Editing (importanza di acquisire un'ottima registrazione, indice di tolleranza della correzione dipendentemente dal contesto musicale e dal risultato che si vuole raggiungere, pitching e time operation, comping)
- Mixing (comprendere e utilizzare diversi tipi di processori di segnale: equalizzatori, compressori, gate, riverberi, delay, chorus, flanger,utilizzare tecniche di automazione, analizzare e valutare a fondo il proprio mix confrontandolo con altri, identificare le principali tendenze di mixaggio per i stili di musica contemporanea)
- Mastering Scegliere i processori di segnale per la catena di mastering, importanza dell'ordine dei processori, Eq, Compressors, Multiband Compressor, Limiter, Stereo Imaging, Desser, Reverb

Bibliografia
Dispense a cura del docente.

Prova d'esame
Verifica teorico-pratica del programma svolto.

TECNICHE COMPOSITIVE POP ROCK INDIVIDUALE 1 (BIENNIO)

Obiettivi formativi

Durante il corso si analizzeranno generi e strutture vicine alle modalità espressive dell'allievo unitamente a differenti soluzioni musicali e testuali in campo tonale e modale.La dimensione ritmica sarà particolarmente imposrtante contestualmente ad analisi musicali legate al concetto di groove e soluzioni legate alla sezione ritmica della canzone.

Programma didattico

Lo scopo principale del corso è la continuazione ed il rafforzamento dell'acquisizione di una consapevolezza creativa collegata allo sviluppo delle capacità analitiche in tema di tecniche del songwriting di oggi e del passato così come iniziato nel triennio accademico.Durante il Biennio l'impostazione sarà maggiormente orientata alla prodiuzione personale ossia al genere più consono all'allievo.Anche se si considereranno esercitazioni in tema di songwriting stilistico l'0allievo potrà approfondire maggiormente gli strumenti di espressione personale non chè rafforzare il proprio stile attraverso percorsi teorico pratici ed analitici in campo musicale e testuale.

Bibliografia

Dispense a cura del docente.

Prova d'esame

Un progetto scelto tra i seguenti:
-Pubblicazione di produzione artistica originale della durata di 30 minuti
-Concerto con composizioni originali della durata di 40 minuti

FORME SISTEMI E LINGUAGGI POP 1 (BIENNIO)

Obiettivi formativi
Ciascuno specializzando produrra' sotto la guida del docente due brani e svilupperà la capacità necessaria per gestire progetti di produzione musicale in tutte le fasi di sviluppo, dalla scrittura (review delle più importanti linee guida di Songwriting) alla pre-produzione (Scelta tonalità, bpm, groove,"feel", stile), poi l'arrangiamento con strumenti reali e virtuali passando e la registrazione nel proprio Home recording studio (ottenendo il massimo dei risultati utilizzando l'equipaggiamento e gli ambienti a disposizione, la scelta e la posizione dei microfoni, il monitoring tramite speakers e/o cuffia)

Programma didattico
Ascolto e selezione dei 2 brani da produrre di ciascun studente , analisi dei brani scelti, approfondimento e risoluzione di eventuali problemi, miglioramento di eventuali punti deboli all'interno della composizione, considerazioni sui contrasti e sull'imprevedibilita' creati dagli elementi musicali (ritmo, armonia e melodia) , sul balance tra testo, melodia, armonia, ritmo, struttura, arrangiamento e produzione artistica
Differenze fra un home and commercial recording studio, come ottenere il miglior risultato con l'equipaggiamento e l'ambiente a disposizione.
Produzione dei due brani scelti dello studente attraverso i seguenti step:

- Preproduzione (Scelta della tonalita, bpm costante o variabile, groove, feel e stile, registrazione basic tracks)
- Arrangiamento (scelta dell'habitat musicale e della strumentazione acustica ed elettronica, le loro famiglie, la densita', le parti per gli strumenti scelti, le dinamiche e i voicings, importanza del doubling, tipi di fraseggio, il contrappunto, abbellimenti),
- Rehearsals (importanza delle prove prima delle registrazioni, organizzazione delle prove con una band o con musicisti singoli, pratica e verifica della parte prima della registrazione di ogni strumento, importanza della performance " Full take", la pressione e l'ottimizzazione del tempo in studio)
- Recording and Overdubbing (ottimizzazione del suono degli ambienti a disposizione per la registrazione nell' home recording studio, scelta e posizione dei microfoni, aspetti positivi e negativi delle registrazioni live o in overdubbing, accuratezza delle performance per intonazione, timing, dinamica e suono),
- Editing (importanza di acquisire un'ottima registrazione, indice di tolleranza della correzione dipendentemente dal contesto musicale e dal risultato che si vuole raggiungere, pitching e time operation, comping)
- Mixing (comprendere e utilizzare diversi tipi di processori di segnale: equalizzatori, compressori, gate, riverberi, delay, chorus, flanger,utilizzare tecniche di automazione, analizzare e valutare a fondo il proprio mix confrontandolo con altri, identificare le principali tendenze di mixaggio per i stili di musica contemporanea)
- Mastering Scegliere i processori di segnale per la catena di mastering, importanza dell'ordine dei processori, Eq, Compressors, Multiband Compressor, Limiter, Stereo Imaging, Desser, Reverb

Bibliografia
Eventuali dispense a cura del docente.

Prova d'esame
Verifica teorico-pratica del programma svolto.

STRUMENTO O CANTO POP-ROCK A SCELTA 1 (BIENNIO SONG-WRITING)

Obiettivi formativi
In aggiornamento.

Programma didattico
Programma in aggiornamento.

SAINT LOUIS
COLLEGE OF MUSIC

SECONDO ANNO

DCSL67 - POPULAR MUSIC (INDIRIZZO SONG-WRITING)

Sede Legale
● via Cimarra, 19/B
tel. +39 06 4870017 **fax** +39 06 91659362
P. IVA 12581670960 **C.F.** 05731131008

Sede Principale
● via Baccina, 47

Sedi Operative
● via Urbana, 49/A
● via del Boschetto, 106

Sede di Milano
● viale Luigi Bodio, 37

SAINTLOUIS.EU

Istituzione di Alta Formazione Artistica Musicale autorizzata Ministero dell'Università e della Ricerca con D.M. 144 del 1° agosto 2012 e D.M.246 del 28 marzo 2013 e successivi
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di PLENA EDUCATION S.P.A., capitale sociale 10200, registro imprese n. RM - 918703

LABORATORIO PROFESSIONALE DI MUSICA D'INSIEME - POP (BIENNIO)

Obiettivi formativi

I laboratori Professionali si svolgono in piccole formazioni di studenti affidate alla guida di un docente, in veste sia di direttore artistico che di musicista membro della band. Obiettivo dei laboratori è la performance, con standard di alto livello, tratti dal repertorio tradizionale del jazz e brani originali, arrangiamenti originali e spazi per l'improvvisazione e l'interplay. I gruppi si esibiranno durante l'anno, con il proprio repertorio, negli eventi organizzati dal Saint Louis nei maggiori club e festival di Roma. I migliori progetti saranno inoltre ulteriormente promossi per ingaggi professionali in live club, festival e rassegne in Italia.

Programma didattico

I laboratori Professionali si svolgono in piccole formazioni di studenti affidate alla guida di un docente, in veste sia di direttore artistico che di musicista membro della band. Obiettivo dei laboratori è la performance, con standard di alto livello, tratti dal repertorio tradizionale del jazz e brani originali, arrangiamenti originali e spazi per l'improvvisazione e l'interplay. Tutti gli ensemble si esibiranno durante l'anno, con il proprio repertorio e al fianco del docente professionista presso teatri, club e festival. I migliori progetti saranno inoltre ulteriormente promossi per ingaggi professionali in live club, festival e rassegne in Italia. Ogni anno accademico si formano oltre 60 ensemble professionali. Ciascuno studente sceglie ogni anno il docente e la tipologia di ensemble cui partecipare.

Bibliografia

Per i corsi di musica d'insieme non esiste una bibliografia specifica.

Prova d'esame

Lo studente viene valutato durante le performance live e in base al percorso didattico (e di "crescita musicale") affrontato durante l'anno.

TECNICHE COMPOSITIVE POP-ROCK 2 (BIENNIO)

Obiettivi formativi
In aggiornamento.

Programma didattico
Programma in aggiornamento.

Bibliografia
Dispense a cura del docente.

Prova d'esame
Un progetto scelto tra i seguenti:
-Pubblicazione di produzione artistica originale della durata di 20-25 minuti (se non presentato nel 1° anno)
-Concerto con composizioni originali della durata di 30-40 minuti (se non presentato nel 1° anno)
I candidati potranno far cantare dei brani ad altri colleghi studenti ma dovranno cantare loro stessi un numero minimo di brani
I ragazzi del biennio hanno a disposizione 30 ore di studio di registrazione ogni anno, per fare registrazioni e/o post produzioni e/o mix etc. finalizzate alla produzione artistica

TESI E PROVA FINALE BIENNIO POPULAR MUSIC

Bibliografia
Dispense a cura del docente.

Prova d'esame

INFORMATICA MUSICALE 2 (BIENNIO)

Obiettivi formativi
Ciascuno specializzando produrra' sotto la guida del docente alcuni brani avvalendosi di tutte le informazioni e esperienza acquisita nell'anno precedente. Particolare attenzione sara' data alle produzioni conto terzi, ai vari usi e applicazioni musicali questa volta in un vero e proprio Commercial Studio.
Sviluppo e approfondimento delle capacita' riguardante la registrazione con musicisti e sezioni di strumenti, (uso dei microfoni, percorso del segnale, preamps, processori dinamici e Efx,l'uso dei diversi software per programmazione e registrazione, il mix "in the box" e analogico e il Mastering.

Programma didattico
Ascolto e selezione dei brani (originali o forniti dal docente) da produrre per ciascun studente, analisi dei brani scelti, approfondimento e risoluzione di eventuali problemi, miglioramento di eventuali punti deboli all'interno della composizione, considerazioni sui contrasti e sull'imprevedibilita' creati dagli elementi musicali (ritmo, armonia e melodia) , sul balance fra testo, melodia, armonia, ritmo, struttura, arrangiamento e produzione artistica

Produzione dei brani scelti attraverso i seguenti step:

- Preproduzione: Scelta della tonalita, bpm costante o variabile, groove, feel e stile, registrazione basic tracks
- Arrangiamento: scelta dell'habitat musicale e della strumentazione acustica ed elettronica, le loro famiglie, la densita', le parti per gli strumenti scelti, le dinamiche e i voicings, importanza del doubling, tipi di fraseggio, il contrappunto, abbellimenti
- Rehearsals: importanza delle prove prima delle registrazioni, organizzazione delle prove con una band o con musicisti singoli, pratica e verifica della parte prima della registrazione di ogni strumento, importanza della performance " Full take", la pressione e l'ottimizzazione del tempo in studio
- Recording and Overdubbing: ottimizzazione del suono degli ambienti a disposizione per la registrazione nell' home recording studio, scelta e posizione dei microfoni, aspetti positivi e negativi delle registrazioni live o in overdubbing, accuratezza delle performance per intonazione, timing, dinamica e suono
- Editing: importanza di acquisire un'ottima registrazione, indice di tolleranza della correzione dipendentemente dal contesto musicale e dal risultato che si vuole raggiungere, pitching e time operation, comping
- Mixing: comprendere e utilizzare diversi tipi di processori di segnale: equalizzatori, compressori, gate, riverberi, delay, chorus, flanger,utilizzare tecniche di automazione, analizzare e valutare a fondo il proprio mix confrontandolo con altri, identificare le principali tendenze di mixaggio per i stili di musica contemporanea
- Mastering: Scegliere i processori di segnale per la catena di mastering, importanza dell'ordine dei processori, Eq, Compressors, Multiband Compressor, Limiter, Stereo Imaging, Desser, Reverb

Bibliografia
Dispense a cura del docente.

Prova d'esame
Consegna di un brano arrangiato completamente e prodotto.

TECNICHE COMPOSITIVE POP ROCK INDIVIDUALE 2 (BIENNIO)

Obiettivi formativi

Il lavoro di analisi inerente generi e strutture iniziato nel primo anno sarà approfondito con particolare riferimento a modalità compositive contemporanee e in stile misto (tonale, modale e così via). Sarà inoltre svolta con particolare cura l'analisi texturale e strutturale e del testo di brani propri e scelti dal repertorio italiano e straniero.

Programma didattico

Nella seconda annualità si porteranno a compimento gli obiettivi artistici ed espressivi con particolare riferimento alla visione personale del linguaggio musicale dell'allievo.
Approfondimenti analitici e strutturali in tema di confronto tra i vari generi e repertori faranno da completamento alla formazione specifica. Il percorso didattico sarà comunque rivolto particolarmente agli aspetti professionali. Sono previsti anche lavori compositivi svolti in gruppo sia con impostazione libera che stilistica.

Bibliografia

Dispense a cura del docente.

Prova d'esame

Un progetto scelto tra i seguenti:
- Pubblicazione di produzione artistica originale della durata di 30 minuti (se non presentato nel 1° anno)
- Concerto con composizioni originali della durata di 40 minuti (se non presentato nel 1° anno)

FORME SISTEMI E LINGUAGGI POP 2 (BIENNIO)

Obiettivi formativi
Ciascuno specializzando produrra' sotto la guida del docente alcuni brani avvalendosi di tutte le informazioni e esperienza acquisita nell'anno precedente. Particolare attenzione sara' data alle produzioni conto terzi, ai vari usi e applicazioni musicali questa volta in un vero e proprio Commercial Studio.
Sviluppo e approfondimento delle capacita' riguardante la registrazione con musicisti e sezioni di strumenti, (uso dei microfoni, percorso del segnale, preamps, processori dinamici e Efx,l'uso dei diversi software per programmazione e registrazione, il mix "in the box" e analogico e il Mastering.

Programma didattico
Ascolto e selezione dei brani (originali o forniti dal docente) da produrre per ciascun studente, analisi dei brani scelti, approfondimento e risoluzione di eventuali problemi, miglioramento di eventuali punti deboli all'interno della composizione, considerazioni sui contrasti e sull'imprevedibilita' creati dagli elementi musicali (ritmo, armonia e melodia) , sul balance tra testo, melodia, armonia, ritmo, struttura, arrangiamento e produzione artistica.

Produzione dei brani scelti attraverso i seguenti step:

- Preproduzione: scelta della tonalita, bpm costante o variabile, groove, feel e stile, registrazione basic tracks
- Arrangiamento: scelta dell'habitat musicale e della strumentazione acustica ed elettronica, le loro famiglie, la densita', le parti per gli strumenti scelti, le dinamiche e i voicings, importanza del doubling, tipi di fraseggio, il contrappunto, abbellimenti)
- Rehearsals: importanza delle prove prima delle registrazioni, organizzazione delle prove con una band o con musicisti singoli, pratica e verifica della parte prima della registrazione di ogni strumento, importanza della performance " Full take", la pressione e l'ottimizzazione del tempo in studio
- Recording and Overdubbing: ottimizzazione del suono degli ambienti a disposizione per la registrazione nell' home recording studio, scelta e posizione dei microfoni, aspetti positivi e negativi delle registrazioni live o in overdubbing, accuratezza delle performance per intonazione, timing, dinamica e suono
- Editing: importanza di acquisire un'ottima registrazione, indice di tolleranza della correzione dipendentemente dal contesto musicale e dal risultato che si vuole raggiungere, pitching e time operation, comping
- Mixing: comprendere e utilizzare diversi tipi di processori di segnale: equalizzatori, compressori, gate, riverberi, delay, chorus, flanger,utilizzare tecniche di automazione, analizzare e valutare a fondo il proprio mix confrontandolo con altri, identificare le principali tendenze di mixaggio per i stili di musica contemporanea
- Mastering: Scegliere i processori di segnale per la catena di mastering, importanza dell'ordine dei processori, Eq, Compressors, Multiband Compressor, Limiter, Stereo Imaging, Desser, Reverb

Bibliografia
Dispense a cura del docente.

Prova d'esame
Consegna di 3 brani arrangiati completamente e prodotti (2 "full orchestra" e 1 a piacere), di cui 1 inedito (opzionale)
-1 brano sul quale scrivere e registrare una sezione fiati (tp, sax, tbn)
-1 brano sul quale scrivere e registrare degli archi (vl1, vl2, vla, vlc)

STRUMENTO O CANTO POP-ROCK A SCELTA 1 (BIENNIO SONG-WRITING)

Obiettivi formativi
In aggiornamento.

Programma didattico
Programma in aggiornamento.