SAINT LOUIS
COLLEGE OF MUSIC

DCPL60 - MUSICA APPLICATA

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

Elenco delle prove di ammissione (Musica applicata)
List of Admission Tests

È possibile presentare la domanda di partecipazione all'esame di ammissione ai corsi accademici di I e II livello dal **1° gennaio al 30 aprile**. Domande presentate successivamente saranno prese in considerazione solo sulla base dei posti rimasti disponibili.

L'esame di ammissione ai trienni di primo livello è suddiviso in diverse prove, volte a verificare le effettive competenze del candidato e che rispecchiano esattamente i contenuti dell'intero percorso pre-accademico del Saint Louis.

1° PROVA
Durata complessiva: 6 ore
• Armonia: realizzazione di un basso fornito dalla commissione, comprensivo di tutti gli argomenti del programma.
• Orchestrazione: orchestrazione di un brano per pianoforte per organico strumentale a piacere, contenente una sezione di archi ed una sezione di strumenti a fiato (legni-ottoni) in base alle esigenze individuate dal candidato.

2° PROVA
Durata complessiva: 8 ore
• Composizione: Realizzazione su tema proposto dalla commissione, di un breve brano per pianoforte (almeno 16 battute).
• Realizzazione in audio con Virtual Instruments di un estratto da una partitura per orchestra data dalla commissione

3° PROVA
Durata complessiva: 1 ora
• Test a risposta Multipla sul protocollo MIDI e la sintesi Sonora.

4° PROVA
Colloquio conoscitivo con il Responsabile di dipartimento a seguito delle prove sostenute.

Le prove sopra elencate sono fondamentali per l'ammissione al corso accademico in Musica applicata.

Le prove che seguono invece non sono determinanti per l'ammissione al corso accademico di primo livello ma sono utili al fine di inserire lo studente nelle classi di livello adeguato. Ogni studente infatti può accedere al Triennio Accademico con delle materie a debito.
Lo studente può anche decidere di non sostenere una o più verifiche di quelle che seguono, in tal caso verrà automaticamente inserito nella/e classe/i di primo livello (nel Corso pre-accademico) per le materie in cui non è stato valutato.

Verifica livello Pianoforte complementare
• Scale maggiori - scale minori melodiche e armoniche - i modi della scala maggiore
• Progressioni armoniche semplici utilizzando il legame armonico - conoscenza degli accordi a 4 voci di settima
• analisi armonica semplice di un brano.
• Esecuzione di un brano classico e di un brano Pop o Jazz (brani a scelta del candidato)

Verifica livello in contrappunto
Durata complessiva: 2 ore
• Contrappunto: realizzazione di un contrappunto fiorito a 2 parti in stile vocale o strumentale su Canto Dato fornito dalla commissione

Verifica livello Ear Training
Test di Ear Trainig.

Verifica livello Principi di Fonia
Test a risposta multipla su concetti riguardante principi di Fonia.

STUDENTI INTERNAZIONALI: confrontare le prove presenti nei Piani di Studio in lingua Inglese, contenente anche le modalità di svolgimento online.

DCPL60 - MUSICA APPLICATA

First year

Campo disciplinare: **Storia della musica elettroacustica** - Codice settore: *CODM/05*

Storia della musica elettroacustica I CFA **3** E/ID **E** Hours **24**

Area: *Discipline musicologiche* - Settore artistico-disciplinare: *Storia della musica elettronica*

Campo disciplinare: **Acustica musicale** - Codice settore: *COME/03*

Acustica di Base (musica applicata) CFA **3** E/ID **ID** Hours **24**

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

Campo disciplinare: **Teoria della musica** - Codice settore: *COTP/06*

Teorie e tecniche dell'armonia I CFA **6** E/ID **E** Hours **36**

Area: *Discipline teorico-analitico-pratiche* - Settore artistico-disciplinare: *Teoria, ritmica e percezione musicale*

Campo disciplinare: **Composizione** - Codice settore: *CODC/01*

Composizione I (musica applicata) CFA **8** E/ID **E** Hours **32**

Area: *Discipline compositive* - Settore artistico-disciplinare: *Composizione*

Campo disciplinare: **Composizione musicale elettroacustica** - Codice settore: *COME/02*

Composizione musicale elettroacustica I (musica applicata) CFA **10** E/ID **E** Hours **64**

Area: *Discipline della musica elettronica e delle tecnologie del suono* - Settore artistico-disciplinare: *Composizione musicale elettroacustica*

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

Musica applicata 1 CFA **5** E/ID **E** Hours **64**

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

Campo disciplinare: **Pratica pianistica** - Codice settore: *COTP/03*

Pratica pianistica 1 (musica applicata) CFA **5** E/ID **ID** Hours **30**

Area: *Discipline teorico-analitico-pratiche* - Settore artistico-disciplinare: *Pratica pianistica*

Campo disciplinare: **Composizione per la musica applicata alle immagini** - Codice settore: *CODC/02*

Composizione per la musica applicata alle immagini I CFA **10** E/ID **ID** Hours **30**

Area: *Discipline compositive* - Settore artistico-disciplinare: *Composizione per la musica applicata alle immagini*

Campo disciplinare: **Electives** - Codice settore:

Materie elettive (10 CFA) CFA **10** E/ID Hours

Area: - Settore artistico-disciplinare:

DCPL60 - MUSICA APPLICATA

Second year

Campo disciplinare: **Storia della musica applicata alle immagini** - Codice settore: *CODM/04*

Storia della musica applicata alle immagini I CFA **4** E/ID **ID** Hours **30**

Area: *Discipline musicologiche* - Settore artistico-disciplinare: *Storia della musica*

Campo disciplinare: **Acustica musicale** - Codice settore: *COME/03*

Acustica degli strumenti musicali I (musica applicata) CFA **2** E/ID **ID** Hours **24**

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

Campo disciplinare: **Teoria della musica** - Codice settore: *COTP/06*

Teorie e tecniche dell'armonia II CFA **6** E/ID **E** Hours **36**

Area: *Discipline teorico-analitico-pratiche* - Settore artistico-disciplinare: *Teoria, ritmica e percezione musicale*

Campo disciplinare: **Composizione** - Codice settore: *CODC/01*

Composizione II (musica applicata) CFA **8** E/ID **E** Hours **32**

Area: *Discipline compositive* - Settore artistico-disciplinare: *Composizione*

Campo disciplinare: **Orchestrazione e arrangiamento** - Codice settore: *CODC/02*

Orchestrazione e arrangiamento 1 CFA **8** E/ID **E** Hours **30**

Area: *Discipline compositive* - Settore artistico-disciplinare: *Composizione per la musica applicata alle immagini*

Campo disciplinare: **Composizione audiovisiva integrata** - Codice settore: *COME/02*

Composizione audiovisiva integrata CFA **5** E/ID **E** Hours **64**

Area: *Discipline della musica elettronica e delle tecnologie del suono* - Settore artistico-disciplinare: *Composizione musicale elettroacustica*

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

Musica applicata 2 CFA **5** E/ID **E** Hours **64**

Area: *Discipline compositive* - Settore artistico-disciplinare: *Informatica Musicale*

Campo disciplinare: **Pratica pianistica** - Codice settore: *COTP/03*

Pratica pianistica 2 (musica applicata) CFA **5** E/ID **ID** Hours **30**

Area: *Discipline teorico-analitico-pratiche* - Settore artistico-disciplinare: *Pratica pianistica*

Campo disciplinare: **Elettroacustica** - Codice settore: *COME/04*

Elettroacustica II CFA **3** E/ID **ID** Hours **30**

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

Campo disciplinare: **Composizione per la musica applicata alle immagini** - Codice settore: *CODC/02*

Composizione per la musica applicata alle immagini II CFA **10** E/ID **E** Hours **30**

Area: *Discipline compositive* - Settore artistico-disciplinare: *Composizione per la musica applicata alle immagini*

Campo disciplinare: **Electives** - Codice settore:

Materie elettive (4 CFA) CFA **4** E/ID **ID** Hours

Area: - Settore artistico-disciplinare:

DCPL60 - MUSICA APPLICATA

Third year

Campo disciplinare: **Storia e storiografia della musica** - Codice settore: *CODM/04*

Storia e Storiografia della Musica CFA **4** E/ID **E** Hours **30**

Area: *Discipline musicologiche* - Settore artistico-disciplinare: *Storia della musica*

Campo disciplinare: **Acustica degli strumenti musicali** - Codice settore: *COME/03*

Acustica degli strumenti musicali II (musica applicata) CFA **2** E/ID **ID** Hours **24**

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

Campo disciplinare: **Lettura della partitura** - Codice settore: *COTP/02*

Lettura della partitura (musica applicata) CFA **8** E/ID **E** Hours **32**

Area: - Settore artistico-disciplinare: *Lettura della partitura*

Campo disciplinare: **Composizione** - Codice settore: *CODC/01*

Composizione III (musica applicata) CFA **8** E/ID **E** Hours **32**

Area: *Discipline compositive* - Settore artistico-disciplinare: *Composizione*

Campo disciplinare: **Orchestrazione e arrangiamento** - Codice settore: *CODC/02*

Orchestrazione e Arrangiamento 2 CFA **8** E/ID **E** Hours **30**

Area: - Settore artistico-disciplinare: *Composizione per la musica applicata alle immagini*

Campo disciplinare: **Sistemi e linguaggi di programmazione per l'audio e le applicazioni musicali** - Codice settore: *COME/05*

Sistemi e linguaggi di programmazione per musica applicata CFA **5** E/ID **E** Hours **64**

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

Campo disciplinare: **Composizione per la musica applicata alle immagini** - Codice settore: *CODC/02*

Musica applicata 3 CFA **5** E/ID **E** Hours **64**

Area: *Discipline compositive* - Settore artistico-disciplinare: *Composizione per la musica applicata alle immagini*

Campo disciplinare: **Esecuzione e interpretazione della musica elettroacustica** - Codice settore: *COME/01*

Esecuzione e interpretazione della musica elettroacustica I (musica applicata) CFA **6** E/ID **E** Hours **32**

Area: *Discipline della musica elettronica e delle tecnologie del suono* - Settore artistico-disciplinare: *Esecuzione e interpretazione della musica elettroacustica*

Campo disciplinare: **Lingua straniera comunitaria** - Codice settore: *CODL/02*

Lingua inglese (composizione e musica applicata) CFA **4** E/ID **ID** Hours **24**

Area: - Settore artistico-disciplinare: *Lingua straniera comunitaria*

Campo disciplinare: **Electives** - Codice settore:

Materie elettive (4 CFA) CFA **4** E/ID **ID** Hours

Area: - Settore artistico-disciplinare:

Campo disciplinare: **TESI E PROVA FINALE** - Codice settore:

Tesi e prova finale musica applicata CFA **6** E/ID Hours

Area: - Settore artistico-disciplinare:

SAINT LOUIS
COLLEGE OF MUSIC

PRIMO ANNO

DCPL60 - MUSICA APPLICATA

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

Campo disciplinare : Composizione - Area: Discipline compositive
Settore artistico-disciplinare: Composizione codice CODC/01

COMPOSIZIONE I (MUSICA APPLICATA)

Obiettivi formativi
Approfondimento degli strumenti di base per una corretta analisi melodica ed armonica:studio delle note ornamentali melodiche e collegamento di triadi e settime in tema di composizione. Sviluppo dei suddetti argomenti base su realizzazioni scritte e audio. Analisi e abbinamento musica immagine su materiali video forniti dal docente.

Programma didattico
La tecnica della costruzione e l'armonizzazione della melodia 1a parte Analisi armonica e melodica delle strutture del discorso musicale 1a parte. La melodia secondaria in una composizione originale 1a parte. Scrittura di forme compositive semplici (canzoni,atmosfere,pezzi caratteristici in vari stili).

Bibliografia
Dispense a cura del docente.
P.Tagg La tonalità dei nostri giorni - Il Saggiatore
O.Karolyi La grammatica della musica Einaudi

Prova d'esame
Elaborato compositivo su tema fornito dal docente.

ACUSTICA DI BASE (MUSICA APPLICATA)

Obiettivi formativi

Dalla piena comprensione dei principi di funzionamento meccanico ed elettrico dei trasduttori (microfoni e altoparlanti), lo studente saprà ricavarne le caratteristiche attraverso un ragionamento logico e non un apprendimento mnemonico.

Programma didattico

1. Classificazioni dei microfoni
2. Caratteristiche microfoniche
3. Microfoni dinamici a bobina mobile
4. Microfoni dinamici a nastro
5. Microfoni elettrostatici
6. Microfoni piezoresistivi e piezoelettrici
7. Microfoni elettrostrittivi, shotgun e wireless - Caratteristiche altoparlanti
8. Altoparlanti a bobina mobile
9. Altoparlanti planari
10. Collegamenti casse - Caricamento a tromba
11. Criteri progettazione cabinet

Bibliografia

NICOLAO Umberto, Microfoni, Milano, Il Rostro, 2004.
Dispense.

Campo disciplinare : Pratica pianistica - Area: Discipline teorico-analitico-pratiche
Settore artistico-disciplinare: Pratica pianistica codice COTP/03

PRATICA PIANISTICA 1 (MUSICA APPLICATA)

Obiettivi formativi

Le competenze pianistiche dell'allievo vengono potenziate in maniera multisettoriale: dal grande repertorio del pianoforte classico - di cui si fornirà una conoscenza trasversale ai vari stili e periodi storici - alla popular music, con particolare attenzione alla pratica della lettura di brani in forma di lead sheet, capacità indispensabile per il musicista contemporaneo.
Un ulteriore focus viene dedicato all'arricchimento del bagaglio armonico dell'allievo, con il fine di rendere il pianoforte un valido ausilio alla pratica compositiva.

Programma didattico

- Tecnica pianistica: cadute e articolazioni.
- Scale maggiori, minori armoniche e minori melodiche a 2 ottave per moto parallelo.
- II-V-I con accordi estesi (9a e 13a) in tutte le tonalità.
- Trasporto estemporaneo di brevi progressioni armoniche e linee melodiche.
- Lettura di brani in forma di lead sheet (solo accompagnamento o melodia accompagnata).
- Brani classici da vari autori ed epoche storiche (almeno uno del Settecento, uno dell'Ottocento e uno del Novecento).
- Convenzioni interpretative della musica pianistica nelle varie epoche storiche.

Bibliografia

Silvestri R. (2012). Le scale per pianoforte, vol. 1. Ricordi.
AA.VV. (2016). The Real Pop Book: C Instruments. Hal Leonard.
Repertorio classico e dispense a discrezione del docente.

Prova d'esame

Verifica della parte tecnico-armonica del programma.
Esecuzione di due brani classici di diverse epoche storiche.
Esecuzione di due brani di popular music (di cui uno solo accompagnamento e uno con melodia).

Campo disciplinare : Teoria della musica - Area: Discipline teorico-analitico-pratiche
Settore artistico-disciplinare: Teoria, ritmica e percezione musicale codice COTP/06

TEORIE E TECNICHE DELL'ARMONIA I

Obiettivi formativi
Questo corso accademico vuole fornire all'allievo un percorso completo circa le tecniche di armonia classica applicata alla composizione,dal basso imitato e fugato di scuola napoletana, all'armonizzazione della scala maggiore e minore, dalle varie tecniche per la modulazione da una tonalità all'altra, sino alla conoscenza ed alla analisi strutturale di partiture di alta complessità armonica, per migliorare la propria capacità tecnica in ordine al percorso compositivo attraverso i differenti periodi storici.

Programma didattico
Approfondimento di tutti gli argomenti dell'armonia tradizionale, dal cromatismo all'enarmonia, dalle progressioni imitate alle risoluzioni eccezionali degli accordi dissonanti, fino allo studio dell'armonia in funzione dell'articolazione formale.
Esercitazioni sulle varie tecniche dell'armonia funzionale applicate alle forme musicali tra quelle più in uso nella tradizione colta occidentale.
Studio del basso tematico e delle tecniche armoniche applicate in contesti contrappuntistici.
Inizio dello studio delle tecniche armoniche in uso nel Novecento.

Bibliografia
Bibliografia indicata dal docente.

Prova d'esame
Verifica del programma svolto.

STORIA DELLA MUSICA ELETTROACUSTICA I

Obiettivi formativi
Nel primo livello del corso si esploreranno gli inizi della avventura del controllo dell'elettricità da parte dell'uomo, e l'evidenza di come fin dalle origini iniziarono i primi tentativi di applicazioni musicali. Dalle ottocentesche dinamo che resero possibile il Telharmonium, si passa alla valvola a triodo e "all'effetto eterodinamico" scoperto da Theremin. Da qui le innovazioni prendono un ritmo vertiginoso, e gli strumenti elettronici acquistano una sempre maggiore dignità e complessità. Onde Martenot, Trautonium, Novachord portano direttamente alla formazione degli importanti studi di musica elettronica sorti un po' ovunque negli anni 50. A quel punto viene perfezionata la costruzione dei semiconduttori, che rende possibile la nascita dei primi modulari di Moog e Buchla. Gli anni 70 vedono l'esplosione dei synth integrati, l'introduzione della polifonia e delle memorie, nonché la nascita di interi generi musicali che accolgono a piene mani le nuove sonorità.

Programma didattico
- Accenni ai primi tentativi di produrre musica con l'elettricità - I precursori della musica elettronica: dal post-romanticismo al modernismo del ventesimo secolo - Il Telharmonium. Descrizione e scopi, e suoi 'successori' fino all'organo Hammond - La valvola a triodo - Il Theremin. Storia, descrizione, influenza, innovazioni, limitazioni - La dissoluzione della tonalità nelle varie scuole europee: dodecafonia, politonalità, alea - Le Onde Martenot - Il Trautonium e il Mixturtrautonium - Nascita dell'organo Hammond - Altri strumenti del prima metà del ventesimo secolo: Novachord, Ondioline, Wave Organ - Lo studio di Colonia. Descrizione, scopi e principali utiilizzatori - Lo studio di Parigi. Fondatori e connotazioni stilistiche - John Cage e la scuola americana - Il sintetizzatore RCA - Il Centro Columbia-Princeton - Bebe e Louis Barron - Qualche cenno su Raymond Scott - Lo studio di Milano - Primi tentativi di computer music - Perfezionamento del transistor e degli altri semiconduttori - I pionieri dei modulari analogici - Switched-On Bach: storia e conseguenze del suo successo - Strumenti elettromeccanici degli anni 60: Mellotron e Rhodes - Primi usi del sintetizzatore nella musica pop - Musica elettronica colta degli anni 60 - Inizio della computer music - Dai primi synth modulari degli anni 60 ai synth integrati e polifonici: i grandi strumenti analogici degli anni 70 e primi 80 - Grandi solisti del sintetizzatore e principali gruppi utilizzatori negli anni 70 - Gli "individualisti": Jarre, Vangelis, Tomita, Schulze - Il rock elettronico tedesco negli anni 70 ("Krautrock") - Origini del minimalismo e suoi principali esponenti - Origini, sviluppi e influenze della Ambient music - La club culture e la nascita della disco music.

Bibliografia
COLBECK Julian, Keyfax 2, Hanover, Chaucer Press 1986.
CRAB Simon, 120years.net
FORREST Peter, The A-Z of Analogue Synthesizers, part I & II, Standford, Susurreal, 1994.
FRONZI Giaco01/06/202201/06/2022mo, Storia ed estetica della musica elettroacustica, Torino, EDT 2013.
HOLMES Thom, Electronic and Experimental Music: Technology, Music, and Culture, 4th Edition, Londra, Routledge, 2012.
KIRN Peter, The Evolution of Electronic Dance Music, Milwaukee, Backbeat Books, 2011.
MANNING Peter, Electronic and Computer Music, 4th Edition, Oxford, Oxford Univrsity Press, 2013.
PINCH Trevor - TROCCO Frank, Analog Days, Cambridge, Harward University Press, 2002.
PRIEBERG Fred, Musica Ex Machina, Torino, Einaudi, 1975.
ROADS Curtis, The Computer Music Tutorial, Cambridge, MIT Press, 1996.
VAIL Mark, Vintage Synthesizers, San Francisco, Miller Freeman Books, 1993.

Prova d'esame
Verifica del programma svolto.

COMPOSIZIONE PER LA MUSICA APPLICATA ALLE IMMAGINI I

Obiettivi formativi

Le linee guida del corso di musica applicata alle immagini sono incentrate principalmente sulla stretta connessione linguistico-espressiva che esiste tra musica ed emozione.La scelta dell'elemento creativo più appropriato, per commentare l'immagine filmica con i suoni, sarà specificamente analizzato in questo corso, sia storicamente che strutturalmente.
Scopo di queste lezioni è infatti la formazione graduale di una coscienza critica che renda l'allievo capace di gestire la sua professionalità all'interno di una consapevolezza compositiva tale da sostenere, nel migliore dei modi, la coesistenza di un doppio livello espressivo basato sul connubio di musica ed immagine.

Programma didattico

- Creazione di temi ed atmosfere musicali atematiche su indicazioni di carattere emozionale e descrittivo

- Studio analitico della costruzione sintattica collegata a durate temporali precise

- Criteri di scelta delle soluzioni formali e strutturali in tema di commento musicale ad una scena filmica (1° parte)

- Comparazione e analisi di alcune tra le soluzioni professionali più usate dai compositori per musica da film (1° parte)

- Analisi armonica, melodica e ritmica di partiture musicali composte per l'immagine (1° parte)

- Approfondimento storico-critico del percorso evolutivo linguistico e funzionale delle soluzioni adottate per commentare l'immagine dagli inizi ad oggi (1° parte)

- Esempi tratti da sequenze degli autori più rappresentativi ed analisi di alcune soluzioni tecniche adottate in tema di rapporto emozione –musica (1° parte)

Bibliografia

BORUM Jeremy, Guerrilla film scoring, Lanham, Rowman & Littlefield Pub Inc, 2015.
DAVIS Richard, Complete guide for film scoring, Boston, Berklee, 2010.
KARLIN Fred - RAYBURN Wright, On the track, Londra, Routledge, 2004.
MARCONI Luca, Musica, espressione, emozione, Bologna, Clueb, 2001.
MORRICONE Ennio - MICELI Sergio, Comporre per il cinema, Venezia, Marsilio, 2001.
SCHIFRIN Lalo, Music composition for film and television, Boston, Berklee Press, 2011.

Prova d'esame

Composizione di una partitura originale su una scena (filmica, di un genere cinematografico specifico) data dalla Commissione.

MUSICA APPLICATA 1

Obiettivi formativi
L'obiettivo dal primo anno è quello di avviare l'alunno alla padronanza della programmazione MIDI nella realizzazione di un progetto di Musica Applicata con particolare riferimento alla Musica per immagini e alla Musica per videogiochi. A tal fine dovrà dimostrare di gestire una partitura utilizzando i software notazionali e i sequencer, di saper programmare virtualmente un'esecuzione musicale e di saper programmare il suono di un sintetizzatore intervenendo nei parametri costituenti i vari moduli. Dovrà essere in grado di importare un file video in un sequencer e a segnare i vari punti musica che dovranno essere composti. Infine dovrà allineare il tempo lineare di un video con quello musicale del brano in modo tale da far cadere l'inizio di un punto musicale con l'inizio di una misura musicale. L'allievo infine dovrà iniziare un percorso di acquisizione di conoscenze relative alla scrittura musicale per un videogioco prendendo coscienza di tutte le fasi e le tecnologie utilizzate a tal fine.

Programma didattico
1) L'ORCHESTRAZIONE VIRTUALE:
- dalla partitura alla programmazione: acquisizione delle informazioni musicali e creazione dei messaggi MIDI
- l'inserimento della partitura in un software notazionale e in un sequencer
- dal software notazionale al sequencer (MIDI file, MusicXML)
- struttura e tipologia delle librerie sonore: le articolazioni e le articolazioni multiple
- la programmazione MIDI basata sulle singole articolazioni (canale MIDI)
- la programmazione MIDI basata sulle multiple articolazioni (keyswitch) con l'expression map
- funzioni di Cubase dedicate all'orchestrazione virtuale
- la gestione delle tracce tempo e signature
- esempi da realizzare
2) TECNICHE DI SCRITTURA MUSICALE SU VIDEO
- definizione di rullo e di M
- importare un video e l'audio in esso contenuto nel sequencer
- differenza tra il tempo lineare e il tempo musicale
- la traccia marker
- segnare i punti iniziali e finale della musica (M) nel video con i marker
- allineare il tempo musicale al tempo lineare
- esempi da realizzare
3) SINTETIZZATORI ED UTILIZZO NELLA MUSICA APPLICATA
- struttura di un sintetizzatore
- breve profilo storico in relazione alla colonna sonora
- le tipologie di tecniche di sintesi
- studio ed utilizzo di alcuni sintetizzatori della Arturia Collection
4) MUSICA PER VIDEOGIOCHI
- definizione di Musica Adattiva e di Musica Interattiva
- Gli elementi portanti: il loop, la transizione, lo stinger
- la produzione della musica per videogiochi: dalla pre-produzione all'implementazione nel gioco
- la differenza tra la DAW e il MiddleWare
- introduzione ad FMOD
- realizzazione di esempi semplici

Bibliografia
Dispense a cura del docente.

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

COMPOSIZIONE MUSICALE ELETTROACUSTICA I (MUSICA APPLICATA)

Obiettivi formativi
Il corso ha come scopo quello di rendere consapevole l'allievo delle "tecniche" di composizione musicale di natura elettroacustica, proponendo anche un panorama storico delle varie tecniche di montaggio e della "tape music" e musica elettronica.

Programma didattico
- MIDI editing: programmazione dell'esecuzione musicale attraverso il Key Editor (piano roll)

- MIDI editing: gestione dei parametri di nun sintetizzatore attraverso scrittura dei control change

- MIDI editing: quantizzazione e relative parameters

- Sintesi sonora: campionatore NI Kontakt - utilizzo e gestione delle librerie sonore

- Esercitazioni sulla scrittura di pattern di batteria acustica e basso elettrico

- Sintesi sonora a modelli fisici: Audio Modeling SWAM

- Esercitazioni sulle articolazioni e sulle tecniche ti interpretazione degli strumenti ad arco

- Sintesi sonora: realizzazioni ti patch sonore sul Minimoog

- Sintesi sonora: sintetizzatore Steinberg Retrologue

- Esercitazioni sulla creazione delle timbriche per la composizione di un brano finalizzato ad uno spot pubblicitario ed ai videogame in stile "8 bit"

Bibliografia
Dispense a cura del docente.

Prova d'esame
Verifica del programma.

SAINT LOUIS
COLLEGE OF MUSIC

SECONDO ANNO

DCPL60 - MUSICA APPLICATA

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

Campo disciplinare : Composizione - Area: Discipline compositive
Settore artistico-disciplinare: Composizione codice CODC/01

COMPOSIZIONE II (MUSICA APPLICATA)

Obiettivi formativi
Approfondimento degli strumenti di base per una corretta analisi melodica ed armonica:studio delle note ornamentali melodiche e collegamento di triadi e settime in tema di composizione. Sviluppo dei suddetti argomenti base su realizzazioni scritte e audio. Creazione di componimenti originali su base tonale,modale e dissonante.

Programma didattico
La tecnica della costruzione e l'armonizzazione della melodia 2a parte. Analisi armonica e melodica delle strutture del discorso musicale 2a parte. La melodia secondaria in una composizione originale 2a parte. Scrittura di forme compositive elaborate.
Composizione di elaborati in stile.

Bibliografia
Dispense a cura del docente.

Prova d'esame
Prova pratica compositiva ed analitica.

ACUSTICA DEGLI STRUMENTI MUSICALI I (MUSICA APPLICATA)

Obiettivi formativi

- Conoscenza delle principali modalità di divisione dell'ottava nella musica occidentale (scale naturali pitagorica e zarliniana, scala temperata)

- Concetti di consonanza e dissonanza, applicati a ogni parametro compositivo, con studio delle principali teorie psicoacustiche

- Modellizzazione fisica di uno strumento acustico

Programma didattico

1. Altezze delle prime 12 armoniche
2. Scala naturale pitagorica
3. Scala naturale zarliniana
4. Scala temperata
5. Parametri compositivi - Consonanza e dissonanza
6. Teorie di consonanza e dissonanza armonica
7. Corde vibranti
8. Tubi aperti
9. Tubi chiusi a un'estremità

Bibliografia

Dispense.
Armonia celeste e dodecafonia - Andrea Frova - Rizzoli libri.
La scienza del suono - John Pierce - Zanichelli.

PRATICA PIANISTICA 2 (MUSICA APPLICATA)

Obiettivi formativi
Lo stesso approccio multisettoriale della prima annualità viene mantenuto, puntando a sviluppare ulteriormente le capacità dell'allievo e introducendo alcune nuove competenze più avanzate. Si continua ad esplorare il repertorio pianistico classico e, al tempo stesso, vengono forniti nuovi strumenti utili ai fini di una comprensione più approfondita della popular music (notazione ritmica, strumenti traspositori, riarmonizzazione).

Programma didattico
- Scale: approfondimenti (accenti, esercizi di velocità).
- Arpeggi di triadi a due ottave per moto parallelo.
- II-V-I minori in tutte le tonalità.
- Estensioni non diatoniche dell'accordo di dominante in tonalità maggiore.
- Lettura di brevi frammenti per strumenti traspositori in Bb e Eb.
- Lettura di brani in forma di lead sheet contenenti obbligati ritmici (rhythmic notation).
-Accenni di riarmonizzazione, ovvero semplici tecniche di arricchimento armonico (dominanti secondarie, interscambio modale, rivolti).
- Brani classici da vari autori ed epoche storiche (almeno uno del Settecento, uno dell'Ottocento e uno del Novecento).

Bibliografia
AA.VV. (2016). The Real Pop Book: C Instruments. Hal Leonard.
Repertorio classico e dispense a discrezione del docente.

Prova d'esame
Verifica della parte tecnico-armonica del programma.
Esecuzione di due brani classici di diverse epoche storiche.
Esecuzione di uno standard jazz o popular music (solo accompagnamento con obbligati ritmici).
Esecuzione di un brano riarmonizzato dall'allievo.

Campo disciplinare : Teoria della musica - Area: Discipline teorico-analitico-pratiche
Settore artistico-disciplinare: Teoria, ritmica e percezione musicale codice COTP/06

TEORIE E TECNICHE DELL'ARMONIA II

Obiettivi formativi
Completamento e perfezionamento del programma precedentemente svolto, con particolare attenzione all'armonia cromatica fino alle soglie della atonalità. L'allievo imparerò ad armonizzare e ad analizzare qualsiasi melodia in stile differente, portando a compimento tutte le conoscenze relative ai differenti linguaggi armonici che si sono succeduti nella storia della musica occidentale fino ai nostri giorni.

Programma didattico
- Studio del basso imitato e fugato e realizzazione dello stesso a quattro voci nelle chiavi antiche (soprano, contralto, tenore e basso). Armonizzazione di una melodia a quattro voci e con l'accompagnamento pianistico attraverso i vari stili, dal classico al moderno

- Studio ed approfondimento delle tecniche dell'armonia non funzionale (seriale,dodecafonica, hindemithiana) in relazione alle strutture formali contrappuntistiche

- Accenno all'armonia modale in uso al repertorio del novecento storico e suoi sviluppi

- Studio dell'armonia utilizzata in contesti di musica applicata

Bibliografia
Bibliografia indicata dal docente.

Prova d'esame
- Realizzazione a quattro voci nelle rispettive chiavi, di un basso con imitazioni
- Armonizzazione di una melodia per canto e pianoforte
- Composizione di una romanza senza parole, per pianoforte, su tema assegnato
- Analisi di un brano vocale o strumentale del novecento, con particolare riferimento al linguaggio armonico

Campo disciplinare : Storia della musica applicata alle immagini - Area: Discipline musicologiche
Settore artistico-disciplinare: Storia della musica codice CODM/04

STORIA DELLA MUSICA APPLICATA ALLE IMMAGINI I

Obiettivi formativi
Gli obiettivi del corso sono i seguenti: marcare la differenza tra musica assoluta e musica applicata; analizzare le musiche di repertorio e le musiche originali nel cinema muto; dimostrare l'imprescindibilità della musica nell'arte cinematografica; contestualizzare storicamente e artisticamente i grandi film del cinema muto e le relative colonne musicali. Lezioni frontali in aula dotata di proiettore per visionare i film oggetto del corso.

Programma didattico
• Musiche di repertorio e musiche originali agli albori del Cinema

• La funzione della musica di repertorio nel cinema muto delle origini

• La codifica della musica di repertorio in "Musical Accompaniment of Moving Pictures"

• Diffidenza e apertura nei confronti della musica per film: da Pizzetti a Mascagni

• Rapsodia satanica' di Pietro Mascagni nel film omonimo di Nino Oxilia

• La sinfonia del fuoco' di Ildebrando Pizzetti nel film 'Cabiria' di Giovanni Pastrone

• Fritz Lang e le musiche di 'Metropolis" e il tema del doppio in musica

• Charlie Chaplin musicista e autodidatta

• Caratteristiche della musica per il personaggio di Charlot

• Analisi musicologica e musicale di alcune delle scene più rilevanti del film "Luci della città" di CharliE Chaplin

• La ridicolizzazione del nazifascismo in immagini e musiche nel film "Il grande dittatore" di Charlie Chaplin

• Buster Keaton vita e opere

• Analisi della colonna musicale di Joe Hisaishi del film di Buster Keaton "Come vinsi la guerra"

• "La Corazzata Potemkin" e il cinema di propaganda

• Analisi della colonna musicale di Edmund Meisel del film "La Corazzata Potemkin" di Ejzenstejn

• Musica e immagini nella teoria del "montaggio verticale" di Ejzenstejn

Bibliografia
Sergio Miceli, Musica e cinema nella cultura del Novecento, Bulzoni, Roma 2010.

COMPOSIZIONE AUDIOVISIVA INTEGRATA

Obiettivi formativi
Il corso mira ad accrescere le competenze dell'allievo nell'intervento sulla produzione musicale e sul materiale audio, con strumenti per la gestione e la manipolazione degli elementi presenti in un progetto: programmazione MIDI, editing audio, mix, automazione dei processi, fino all'export finale.
Il corso è svolto alternando lezioni teoriche e pratiche.

Programma didattico
per MUSICA ELETTRONICA

- Arranger Track: creazione di strutture alternative di una composizione musicale
- Audio Edit: time stretch, musical mode, audio warp, beat slicing, drum replacement
- BPM e tempo track: gestione dei cambi di BPM e signature
- Variaudio: editing dell'intonazione di materiale audio monofonico
- Orchestra Virtuale: expression map - gestione delle articolazioni con le librerie di campioni nella DAW
- Orchestra Virtuale: realizzazioni pratiche di progetti orchestrali
- Mixer: pre, canali, gruppi, mandate, equalizzazione, processori dinamici, effetti, automazione
- cenni sul mastering ed export finale

Bibliografia
Dispense a cura del docente.

Prova d'esame
Verifica del programma.

ELETTROACUSTICA II

Obiettivi formativi

Nel modulo vengono studiati i principi teorici di alcune delle più complesse tecniche di sintesi del suono, le sintesi per modulazione (di ampiezza, ad anello e di frequenza) e quella per campionamento. Vengono inoltre affrontati i principi di progettazione di una sala regia. L'obiettivo nel primo caso è la gestione di parametri complessi su sintetizzatori AM e FM e campionatori; nel secondo, l'analisi e la correzione di un ambiente acustico.

Programma didattico

- Tecniche di sintesi per modulazione
  - Modulazione di ampiezza (AM)
  - Modulazione ad anello (Ring Modulaton)
  - Modulazione di frequenza (FM)
- Campionamento
  - Frequenza di campionamento
  - Teorema di Shannon&Nyquist
  - Filtri anti-aliasing
  - Sample & Hold
  - Quantizzazione e risoluzione in bit
  - Signal Noise Rate
  - Dithering
  - Tecniche di modulazione digitale: Pulse Code Modulation e codifica delta/sigma
- Acustica ambientale
  - Legge di Sabine per il calcolo dell'RT60
  - Risonanze stazionarie in un ambiente a parallelepipedo: equazione di Rayleigh
  - Pannelli vibranti
  - Risonatori di Helmholtz singoli e multipli
  - Diffusori di Schroeder

Bibliografia

ALTON Everest Frederick, Manuale di acustica, Milano, Hoepli, 1996.

Prova d'esame

- Sintesi FM (prova scritta)
- Campionamento (prova scritta)
- Progetto di una sala regia

COMPOSIZIONE PER LA MUSICA APPLICATA ALLE IMMAGINI II

Obiettivi formativi

Le linee guida del corso di musica applicata alle immagini sono incentrate principalmente sulla stretta connessione linguistico-espressiva che esiste tra musica ed emozione. La scelta dell'elemento creativo più appropriato, per commentare l'immagine filmica con i suoni, sarà specificamente analizzato in questo corso, sia storicamente che strutturalmente.
Scopo di queste lezioni è infatti la formazione graduale di una coscienza critica che renda l'allievo capace di gestire la sua professionalità all'interno di una consapevolezza compositiva tale da sostenere, nel migliore dei modi, la coesistenza di un doppio livello espressivo basato sul connubio di musica ed immagine.

Programma didattico

-Creazione di brani musicali su indicazioni di carattere emozionale e descrittivo con costruzione sintattica collegata a durate temporali precise (1° parte)

-Criteri di scelta delle soluzioni formali e strutturali in tema di commento musicale ad una scena filmica (2°parte)

Comparazione e analisi di alcune tra le soluzioni professionali più usate dai compositori per musica da film (2° parte)

-Analisi armonica, melodica e ritmica di partiture musicali composte per l'immagine (2° parte)

-Approfondimento storico-critico del percorso evolutivo linguistico e funzionale delle soluzioni adottate per commentare l'immagine dagli inizi ad oggi (2° parte)

-Esempi tratti da sequenze degli autori più rappresentativi ed analisi di alcune soluzioni tecniche adottate in tema di rapporto emozione E musica (2° parte)

Bibliografia

S. Kompanek, "From score to screen", ed. Schirmer
L.Schifrin Music composition for film and television ed.Berklee
Karlin-Wright On the Track ed.Routledge
J.Borum Guerrilla film scoring ed.Rowman & Littlefield
E. Morricone, "Comporre per il cinema", ed. B&N
R. Davis, "Complete guide for film scoring", ed. Berklee guides
L. Marconi, "Musica, espressione, emozione", ed. Clueb

Prova d'esame

Partitura originale su una scena tratta da un film studiato durante l'anno.

ORCHESTRAZIONE E ARRANGIAMENTO 1

Obiettivi formativi
Il corso ha l'obiettivo principale di fornire all'allievo gli strumenti necessari all'orchestrazione di un brano in un contesto professionale, mediante un percorso didattico che parte dallo studio dei principi generali dell'orchestrazione, fino ad arrivare all'arrangiamento di un tema per grande orchestra. Lo studio verrà finalizzato principalmente al contesto professionale e quindi l'orientamento dell'orchestrazione terrà conto di alcune soluzioni tipiche del contesto commerciale quali ad esempio Hollywood sound, Pop Sinfonico e altro.

Programma didattico
● Principi generali di orchestrazione "commerciale" ossia contestualizzata in ambito filmico (soundtracks) e popular (Arrangiamenti per orchestra ritmosinfonica

● Esercizi di orchestrazione riferiti a vari organici ed a varie epoche con i rispettivi linguaggi espressivi contestualizzati a collocazioni professionali (Film,Documentari,Videogiochi)

● Arrangiamento di tema dato per piccolo e medio organico

● Arrangiamento di un tema dato per grande orchestra

● Studio della strumentazione e delle tecniche espressive di archi, legni, ottoni

Bibliografia
ADLER Samuel, Lo studio dell'orchestrazione, Torino, EDT, 2008.
CASELLA Alfredo – MORTARI Virgilio, La tecnica dell'orchestra contemporanea, Milano, Ricordi, 1950.Eventuali dispense a cura del docente.

Prova d'esame
Presentazione di una o più tesi sul materiale elaborato nel corso dell'anno.
Clausura con elaborazione di un esercizio da orchestrare, appositamente creato per la prova d'esame: 3 ore.

MUSICA APPLICATA 2

Obiettivi formativi
Il corso prevede la programmazione dell'Orchestrazione Virtuale, lo studio delle tecniche di scrittura musicale su video e la realizzazione della musica per videogiochi.

Programma didattico
1) L'ORCHESTRAZIONE VIRTUALE:
- la programmazione MIDI degli archi
- la programmazione MIDI dei legni
- la programmazione MIDI degli ottoni
- la randomizzazione degli eventi
- funzioni avanzate di Cubase (MIDI Insert, MIDI Send)
- realizzazione del mockup
- esempi ed esercizi

2) TECNICHE DI SCRITTURA MUSICALE SU VIDEO
- creare sync tra le parti musicali e le scene sul video
- comporre musica sul software notazionale (Dorico, Sibelius)
- come renderizzare in audio le parti MIDI
- trasferimento delle tracce dalla pre alla post produzione
- esempi ed esercizi

3) MUSICA PER VIDEOGIOCHI
- introduzione a Unity (acquisizione della licenza, creazione di un progetto, importazione degli assets)
- Realizzazione di eventi in FMOD
- Linkare FMOD su Unity
- esempi ed esercizi

Bibliografia
Dispense a cura del docente.

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

SAINT LOUIS
COLLEGE OF MUSIC

TERZO ANNO

DCPL60 - MUSICA APPLICATA

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

Campo disciplinare : Composizione - Area: Discipline compositive
Settore artistico-disciplinare: Composizione codice CODC/01

COMPOSIZIONE III (MUSICA APPLICATA)

Obiettivi formativi
Approfondimento degli strumenti di base per una corretta analisi melodica ed armonica:studio delle note ornamentali melodiche e collegamento di triadi e settime in tema di composizione. Sviluppo dei suddetti argomenti base su realizzazioni scritte e audio.Analisi dei profili melodici (R.Middleton) con esercitazioni pratiche.

Programma didattico
- Elementi di costruzione musicale e formale nelle varie soluzioni stilistiche dai principali riferimenti storici ad oggi

- Analisi e studio di alcune soluzioni stilistiche e della costruzione formale nelle soluzioni professionali della musica di oggi

- Esercitazioni compositive con tema e linguaggio liberi

- Rilettura dei principali concetti strutturali della composizione in tema di realizzazione professionale

- Analisi formale delle strutture compositive storiche ed attuali

Bibliografia
Dispense a cura del docente.

Prova d'esame
Prova pratica.

ACUSTICA DEGLI STRUMENTI MUSICALI II (MUSICA APPLICATA)

Obiettivi formativi
Durante la seconda annualità del corso di acustica degli strumenti musicali, vengono presi in esame gli strumenti elettroacustici (Fender Rhodes, Wurlitzer e clavinet) e il processo di propagazione del suono in spazi chiusi.

Programma didattico
STRUMENTI ELETTROACUSTICI
• Strumenti elettroacustici a tastiera: Fender Rhodes, Wurlitzer e Clavinet

PROPAGAZIONE DEL SUONO IN SPAZI CHIUSI
• Propagazione del suono in spazi chiusi

• Comportamento fisico delle onde di pressione in relazione alle dimensioni dell'ambiente

• Onde stazionarie e acustica geometrica

• Riflessione, rifrazione, diffusione e diffrazione

• Assorbimento e riverbero

Bibliografia
Dispense a cura dell'insegnante.

Prova d'esame
Verifica del programma.

Campo disciplinare : Orchestrazione e arrangiamento - Area:
Settore artistico-disciplinare: Composizione per la musica applicata alle immagini codice CODC/02

ORCHESTRAZIONE E ARRANGIAMENTO 2

Obiettivi formativi

Realizzazione di facili orchestrazioni, tratte dal repertorio della musica da film italiana ed anche straniera, organizzate dapprima singolarmente per sezioni, prima gli archi, e con la presenza di uno strumento solista diverso, di cui verranno conosciute man mano le caratteristiche peculiari come solista.
Le suddette orchestrazioni vengono proposte all'allievo da uno scketch al pianoforte (anche man mano a più righi), che può preparare l'insegnante.

Programma didattico

- Introduzione al principio dell'orchestrazione.
- L'orchestra nella musica applicata, con particolare riferimento a quella della musica da film. Studio delle famiglie degli strumenti tradizionali, che prima saranno trattati nelle singole famiglie di appartenenza poi nel loro utilizzo nell'ensemble orchestrale. Brevi cenni di strumentazione. Quindi archi, legni, ottoni, percussioni e tastiere.
- Di seguito l'apporto degli strumenti virtuali come componenti aggiuntiva all'orchestra.
- Brevi cenni sugli strumenti folcloristici.

Campo disciplinare : Lettura della partitura - Area:
Settore artistico-disciplinare: Lettura della partitura codice COTP/02

LETTURA DELLA PARTITURA (MUSICA APPLICATA)

Obiettivi formativi
Il Corso si prefigge di dare all'allievo di Composizione tutti gli strumenti e le tecniche per interpretare una qualsiasi partitura, da quelle classiche a quelle moderne, offrendo una panoramica quanto mai esauriente di tutti gli stili collegati all'uso di organici strumentali e vocali, piccoli, medi e grandi.

Programma didattico
Lettura della partitura per musica applicata:

Lettura di brani corali a 4 parti nelle chiavi antiche;

Lettura ed analisi di brani per differenti organici strumentali tratti dal repertorio classico, moderno e contemporaneo;

Lettura di partiture con gli strumenti traspositori piu' utilizzati nel repertorio, e confronto con la stesura della partitura in Do;

Lettura di partiture che utilizzano nuove grafie di scrittura musicale con esempi.

Prova d'esame
Analisi e lettura di un brano per grande organico tra quelli trattati durante il corso, a scelta dell'allievo.

Campo disciplinare : Lingua straniera comunitaria - Area:
Settore artistico-disciplinare: Lingua straniera comunitaria codice CODL/02

LINGUA INGLESE (COMPOSIZIONE E MUSICA APPLICATA)

Programma didattico
Nel corso si affrontano contemporaneamente, la pronuncia dell'inglese americano e, se necessario, specifici argomenti di grammatica in base al livello medio di padronanza della lingua della classe. Il focus principale del corso, tuttavia, è la teoria musicale in inglese e la terminologia tecnica specifica del campo musicale. In particolare, sono trattati i seguenti argomenti:

MUSIC THEORY: Components of the staff / Notation: pitch, rhythm, meter / Major scales / Circle of fifths / Intervals / Minor scales / Modes / Chords / Chord progressions
INSTRUMENTS: Instruments of a classical orchestra / Piano / Drum kit / Electric guitar / The evolution of electronic instruments
SONG STRUCTURE: An overview of the evolution of the structure of a song, with examples.

In aggiunta ai fondamenti di teoria musicale, si esamineranno svariati argomenti legati all'industria cinematografica, con particolare attenzione a story telling, screen writing and score composition, oltre all'analisi di score di video games

Bibliografia
GRAMMATICA: MURPHY Raymond, English Grammar in Use, Cambridge, Cambridge University Press, 2012 (opzionale). INGLESE TECNICO: per l'approfondimento dell'inglese tecnico è prevista la visione di video dedicati agli specifici argomenti e di video su argomenti più generali, sempre in campo musicale.

Prova d'esame
Esame orale per verificare l'acquisizione da parte dello studenti di un livello sufficiente di padronanza della lingua e della pronuncia e soprattutto dei principi della teoria musicale, che rimane il focus principale del corso.

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE DELLA MUSICA ELETTROACUSTICA I (MUSICA APPLICATA)

Obiettivi formativi
Al termine del modulo, lo studente acquisirà una conoscenza teorica e pratica di:

- DSP nella creazione di musica
- Come creare una firma audio univoca
- Come mixare e padroneggiare in modo più efficace
- In che modo i tipi di media si influenzano a vicenda
- Come fondere la teoria musicale e gli strumenti acustici nel tuo suono elettronico

Programma didattico
Il corso esporrà gli studenti ai fondamenti della creazione e delle applicazioni pratiche della musica elettronica moderna per situazioni del mondo reale.
Sarà trattata un'ampia gamma di argomenti, tra cui registrazione, editing, creazione di strumenti campione, DSP, missaggio e master finale.
Gli studenti identificheranno gli strumenti necessari per creare musica elettronica per il cinema, i videogiochi e anche la produzione discografica, analizzando come questi tipi di media si influenzano a vicenda.

Bibliografia
Libri di testo richiesti: nessuno
Libri di testo consigliati: nessuno
Materiali richiesti:
- Unità flash USB
- Account Dropbox
- Auricolari o cuffie
- Workstation audio digitale
- Editor distruttivo a 2 tracce

Prova d'esame
Verifica del programma.

STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA

Obiettivi formativi

Lo scopo del programma del corso, è fornire una conoscenza delle origini e dello sviluppo del Novecento musicale, i suoi vari percorsi, l'evoluzione storica, fino ai principi seriali della seconda Scuola di Vienna. Il percorso storico analizzato prende in esame i compositori più importanti del '900 (Debussy, Ravel, Puccini, Strawinsky, Schoenberg, ecc...) mettendone in luce lo stile e le opere principali mediante una serie di ascolti guidati.

Programma didattico

● Crisi del sistema tonale; epigoni e nuove voci, nel panorama tedesco a cavallo dei due secoli. Ascolti: R. Wagner: Tristan und Isolde; Richard Strauss: Salome; Rosenkavalier; Vier lezte Lieder; Gustav Mahler: quarta sinfonia; Kindertotenlieder.
● Albori del Novecento in Francia. L'Impressionismo e il Simbolismo: Debussy, Ravel, De Falla; il "gruppo dei Sei". Ascolti: C. Debussy: Pelléas et Melisande; La mer; M. Ravel: L'Alborada del Gracioso; M. De Falla: El Retablo de Mase Pedro; Milhaud: Le boeuf sur le toit; F. Poulenc: Stabat Mater; Honneger: Pacific 231
● Origini del '900 in Italia: Giacomo Puccini; la generazione dell'80. Ascolti: G. Puccini: Turandot; I. Pizzetti: Il concerto dell'estate; O. Respighi: Fontane di Roma; F. Malipiero: Pause di silenzio; Casella: Concerto per archi.
● Primi decenni del '900 nell'unione Sovietica e nei Paesi dell'Est Europeo. Ascolti: I. Strawinsky: Chant du rossignol; B.Bartok: Danze Rumene; Z. Koldaly: Psalmus Hungaricus; L. Janacek: Quartetto d'archi; K. Szymanowsky: La fontana di Aretusa; S. Prokoviev: Concerto in Re maggiore per violino e orchestra; Schostakovich: Quartetto n. 8
● Primi decenni del '900 in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Ascolti: G. Holst: The Planets; C. Ives: Central park in the dark; The unanswered Question; A. Copland: Rodeo; B. Britten: Interludi marini.
● La Seconda Scuola di Vienna; principi pratici della teoria dodecafonica e seriale. Ascolti: A. Schoenberg: Verklaerte Nacht; Farben; A. Berg: Wozzek; A. Webern: Variazioni op. 27.

Bibliografia

Il corso non prevede alcun supporto bibliografico, al di fuori di schede riassuntive autografe.

Prova d'esame

La prova d'esame consiste in un questionario, comprendente realizzazione pratica di un breve brano dodecafonico.

MUSICA APPLICATA 3

Obiettivi formativi
In aggiornamento.

Programma didattico
Programma in aggiornamento.

Bibliografia
Dispense a cura del docente.

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

SISTEMI E LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE PER MUSICA APPLICATA

Obiettivi formativi

- Cubase: creazione di template, gestione delle risorse del computer in relazione a tracce MIDI e Instrument, routing dei segnali
- Cubase: Logical Editor e Project Logical Editor, creazione di comandi personalizzati e macro per velocizzare il flusso di lavoro e creazione di una superficie di controllo tramite tablet
- Reaktor: la costruzione in "Primary" di strumenti in sintesi sottrattiva, FM e di processori di effetto
- La creazione di "Soundscape" con Reaktor
- Processamento del materiale audio in tempo reale tramite "The Finger"
- Orchestrazione in tempo reale: scenari di utilizzo attraverso i software Unify e Divisimate e la funzione Chord Pads di Cubase
- Cubase: gestione dell'esportazione audio del materiale per il mixdown, stem, multitraccia e versioni alternative dei brani
- Cubase: novità della versione 11

Programma didattico

- Cubase: creazione di template, gestione delle risorse del computer in relazione a tracce MIDI e Instrument, routing dei segnali
- Cubase: Logical Editor e Project Logical Editor, creazione di comandi personalizzati e macro per velocizzare il flusso di lavoro e creazione di una superficie di controllo tramite tablet
- Reaktor: la costruzione in "Primary" di strumenti in sintesi sottrattiva, FM e di processori di effetto
- La creazione di "Soundscape" con Reaktor
- Processamento del materiale audio in tempo reale tramite "The Finger"
- Orchestrazione in tempo reale: scenari di utilizzo attraverso i software Unify e Divisimate e la funzione Chord Pads di Cubase
- Cubase: gestione dell'esportazione audio del materiale per il mixdown, stem, multitraccia e versioni alternative dei brani
- Cubase: novità della versione 11

Bibliografia

Dispense a cura del docente.

Prova d'esame

Verifica teorico-pratica del programma svolto.