SAINT LOUIS
COLLEGE OF MUSIC

DIPARTIMENTO DI POPULAR MUSIC

DCPL67 - POPULAR MUSIC (INDIRIZZO PIANOFORTE POP-ROCK)

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

DCPL67 - Popular Music (indirizzo Pianoforte Pop-rock)

Descrizione generale
Triennio di diploma accademico di I livello dedicato a pianisti tastieristi che spaziano dal rock-blues al jazz contemporaneo, dalla fusion al blues elettrico, dalla black music al soul internazionale fino al progressive più spinto e al jazz elettronico.

Durante il percorso formativo si sviluppano alle massime potenzialità le caratteristiche del proprio stile personale, quindi la tecnica avanzata, la creatività, il senso ritmico, l'improvvisazione, il comping e il soloing stilistico, in perfetto equilibrio fra Jazz, Rock-blues e Popular Music.

Il percorso Jazz a indirizzo Popular music si differenzia dal corso di Jazz per la specificità del repertorio, sia nei laboratori che nello studio del proprio strumento e per il diverso linguaggio oggetto di studio nei corsi di improvvisazione.

Le lezioni di pianoforte e tastiere sono individuali e consentono di personalizzare il proprio repertorio, seguire i propri tempi di apprendimento e spaziare oltre i confini del programma didattico.

Laboratori tematici sono dedicati allo studio dei synth modulari, tastiere, hammond e live electronics.

Ampio spazio allo sviluppo della creatività si realizza nei corsi di song-writing, un approccio del tutto innovativo e personale alla scrittura di melodie e testi, sia nello stile dei grandi song-writers sia seguendo le individuali inclinazioni di ciascun allievo.

Lo studio dell'armonia contemporanea si spinge fino alle più attuali tecniche di arrangiamento, sia nell'aspetto della pre-produzione al computer, con sequencing e strumenti virtuali, sia nell'elaborazione di partiture orchestrali per le session di registrazione con i musicisti "reali".

Ciascun diplomato avrà acquisito piena padronanza dei principali software musicali utilizzati da musicisti e produttori dell'industria contemporanea e maturato diverse ore di esperienza in studio di registrazione come turnista.

Elenco delle prove di ammissione
List of Admission tests

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

1) PROVA STRUMENTALE
a) Esecuzione dei brani obbligatori della tradizione pop-rock a scelta della commissione* (vedi dettaglio prova strumentale)
b) Prova di accompagnamento estemporaneo nei vari stili: latin, shuffle, rock-blues, funk*
c) Prova di lettura a prima vista*
d) Prova di conoscenza tecnica del proprio strumento

* PROVE SOSTENUTE IN GRUPPO, MINIMO IN TRIO

2) PROVA DI TEORIA MUSICALE E ARMONIA
Prova scritta e orale di Armonia

3) PROVA DI EAR TRAINING
a) Dettato melodico, modale, ritmico, armonico e di funzioni armoniche, mini song (vedi Prova di Ear Training)
b) Prova orale di lettura, solfeggio parlato e cantato, riconoscimento e intonazione di intervalli, accordi e scale (vedi Prova di Ear Training)

4) PROVA ORALE INTEGRATIVA
a) Prova di analisi ritmica
b) Prova di pianoforte classico
c) Valutazione del curriculum artistico e didattico del candidato
d) Valutazione di eventuali composizioni originali, registrazioni e/o produzioni discografiche dei candidati
e) Colloquio di carattere musicale, generale e motivazionale

Prova strumentale per Pianoforte Pop-Rock
Pop-rock Keyboards Test

1a) PROVA PRATICA IN ENSEMBLE
Per l'ammissione è necessario preparare 10 brani scelti fra quelli indicati in elenco, due per ogni sezione. La Commissione potrà decidere quanti e quali brani ascoltare, potrà ascoltarli tutti o decidere a proprio giudizio di ascoltarne solo alcuni o parte di alcuni.
I brani andranno eseguiti con la sezione ritmica del Saint Louis a disposizione (basso, batteria, piano, chitarra). Non è possibile esibirsi con le basi.

SEZIONE FUNK/R&B
1) Ain't nobody (C. Khan) 2) I wish. 3) Superstition 4) Roof Garden (Al Jarreau). 5) Call my name (Prince) 6) Cissy Strut (The meters)

SEZIONE ROCK
1) Hearts on fire (John Cafferty) 2) Cult of personality (Living colour). 3) Salsbury Hill (P. Gabriel)

SEZIONE POP
1) Knocks me off my feet (S. Wonder) 2) Rosanna (Toto). 3) Seven days. 4) That's what ilike (B. Mars) 5) A me me piace o blues (P. Daniele). 6) It's probably me (Sting)

SEZIONE BLUES/GOSPEL
1) HIDE AWAY - Freddie King. 2) REVELATION - Yellow Jacket. 3) PLEASE SET A DATE/YOU DON'T HAVE TO GO - Robben Ford 4) Stormy Monday (The Allman Brother Band)

1b) PROVA di CONOSCENZA STILISTICA
- Prova di accompagnamento estemporaneo in ensemble nei vari stili: latin, shuffle, rock-blues, funk

1c) PROVA di LETTURA ALLO STRUMENTO
Prova di lettura a prima vista sullo strumento in ensemble

1d) PROVA DI CONOSCENZA TECNICA SULLO STRUMENTO
Scale maggiori e minori per moto parallelo e contrario
- Scale pentatoniche, Modi delle scale maggiori e minori (in particolare delle melodiche), Arpeggi delle triadi, Accordi di settima
- Armonizzazione delle scale maggiori e minori con accordi di settima, Accordi a 4 e 5 voci con tensioni (9a, 11a e 13a) in posizione stretta e lata
- Voicings quartali a 3 voci
- Concetto ed applicazione di progressioni armoniche
- II V I e Turn around in tonalità maggiore e minore con accordi di settima (con e senza tensioni)
- Uso di appoggiature e ritardi melodici all'interno degli accordi
- Tecniche di armonizzazione di una melodia
- Improvvisazione su successioni armoniche di media difficoltà
- Il blues: struttura armonica, accompagnamento, scale blues, improvvisazione
Accompagnamento estemporaneo su sigle date e stile indicato
- Repertorio Classico (1 studio tecnico ed 1 brano della letteratura pianistica a scelta del candidato)
- Conoscenza di base di strumenti elettronici ed elettromeccanici (Sinth, Hammond, Fender Rhodes, Clavinet...)

Prova di Armonia
Harmony written test

2) PROVA SCRITTA DI ARMONIA

• Scale: maggiori; minori (nat. arm. mel.); pentatoniche; blues; esatonale. Eventualmente anche maggiore armonica e minore napoletana
• Accordi di settima: in posizione fondamentale e di rivolto ed in disposizione stretta e lata
• Tecnica del “legame armonico” per il collegamento degli accordi
• Costruzione degli accordi di settima sui gradi della scala maggiore
• Costruzione degli accordi di settima sui gradi delle scale minori armonica e melodica
• Prerogative funzionali degli accordi nella musica tonale
• Cadenze armoniche
• Modi della scala maggiore
• Relazione accordo-modo della scala maggiore: estensioni compatibili con i vari accordi ed “avoid notes” (estensioni non compatibili o raramente utilizzate)
• Sostituzioni armoniche: diatoniche (con accordi derivanti dalla stessa scala); di tritono
• Dominanti secondarie e relativa “sostituzione di tritono”
• La modulazione: diretta e con l’accordo in comune
• Le dominanti secondarie e le estensioni compatibili con i relativi accordi.
• La sostituzione di tritono applicata alle dominanti secondarie
• “Turn Around” in tonalità maggiore e minore e capacità di elaborazione dello stesso sulla base delle tecniche esposte in precedenza (dominanti secondarie e sostituzione di tritono)
• Tecniche di armonizzazione della melodia sulla base di sigle e tema dati (4 parti complessive)
• Accordi estesi alla 9a, 11a o 13a a 4 voci in posizione fondamentale
• Collegamento tra accordi estesi e capacità di scelta delle estensioni in base alla struttura ed alla funzione dell’accordo
• Blues: struttura armonica
• Modi delle scale minori armonica e melodica (tecniche costruttive) • Analisi armonica in tonalità maggiore e minore

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.

Prova di Pianoforte classico
Classical Piano Test

• STUDI:
1 studio da “Cramer”, 60 studi scelti n° 1 o 2
o da Czerny “L’arte di rendere agili le dita” 50 studi op. 740
o da Czerny “La scuola della velocità” 40 Ex. op 299

• BAROCCO:
1 da J.S. Bach “invenzioni a 3 voci” (in MI magg. o altra a scelta)
o da J.S. Bach “Suites Inglesi” (estratto)

• CLASSICO:
- “F. Kuhlau”, Sonatina Op. 55 n° 1 da Cesi-Marciano Ant. Pianistica

• MODERNO:
1 “Debussy”, Children’s Corner da Doctor Gradus ad Parnassum
o 1 da Chick Corea “Children’s songs”.

Prova di Analisi Ritmica
Rhythm Analysis Test

Tecniche di Conteggio delle Mixed-Subdivisions e relative modalità di Hand-Motions
Lettura ed Esecuzione di una partitura in Mixed-Subdivisions
Tempi composti: 3:8/6:8/9:8/12:8
Uso della Suddivisione di Duine di Semicrome nei tempi composti
Uso della suddivisione di Terzine di Semicrome Nei tempi composti
Uso della suddivisione di Quartine di Biscrome nei tempi composti
Combinazione di suddivisione di Duine di Semicrome e Terzine di Semicrome nei tempi composti
Combinazione di suddivisione di Duine di Semicrome/Terzine di Semicrome/Quartine di Biscrome nei tempi composti
Concetto di Clave
Clave di 6:8
Clave di Bembe
Afro-Cuban 6:8
Counter-Rhythms e modulazioni metriche nel 6:8
Esempi pratici tratti da brani di repertorio e relative applicazioni
Clave di Rumba (3:2/2:3)
Clave di Son (3:2/2:3)
Cascara (3:2/2:3)
Tumbao
Riconoscimento della clave
Esempi pratici tratti da brani di repertorio e relative applicazioni
Permutazioni di una nota su Clave di Rumba
Cut-Time applicato alla conversione swing di una partitura su suddivisione di ottavi (utilizzando Counting/Hand-Motion in Terzine di crome- utilizzando pronuncia Swing degli ottavi)
Conversione Swing della quartina di sedicesimi e figure ritmiche derivate.
Pronuncia Swing della quartina di sedicesimi e figure ritmiche derivate
Applicazione dei suddetti argomenti su brani di repertori
Quantizzazione ed interpretazione della pronuncia Swing dei sedicesimi

Prova di Music Technology
Music Technology Test

Catena sonora acustica
- Proprietà del suono
- Parametri soggettivi del suono
- Parametri oggettivi del suono e relative unità di misura
- Catena sonora elettronica
- Corrente e tensione elettrica
- Segnali audio analogici e digitali
- Tipologie segnali audio analogici
- Connessioni segnali audio analogici
- Basi della conversione AD e DA
- Interfacce di comunicazione utilizzate sulle schede audio
- Funzione Direct Monitoring delle schede audio
- Funzione Hi-Z delle schede audio
- Diagrammi polari dei microfoni
- Caratteristiche principali dei microfoni piezoelettrici, dinamici e a condensatore
- Componenti principali di un computer: CPU, RAM, Memorie di massa e interfacce di comunicazione e la loro utilità rapportata ai software musicali
- Gestione registrazione audio in una DAW
- Funzionamento di base di un mixer

DCPL67 - Popular Music (indirizzo Pianoforte Pop-rock)

First year

Campo disciplinare: **Ear training -** Codice settore: *COTP/06*

Ear Training Avanzato CFA **6** E/ID **E** Hours **30**

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

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

Analisi Ritmica CFA **5** E/ID **ID** Hours **30**

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

Campo disciplinare: **Storia della popular music -** Codice settore: *CODM/06*

Storia della popular music I CFA **6** E/ID **E** Hours **30**

Area: *Discipline musicologiche* - Settore artistico-disciplinare: *Storia del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili*

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

Produzione Musicale I CFA **2** E/ID **ID** Hours **20**

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

Campo disciplinare: **Prassi esecutive e repertori -** Codice settore: *COMJ/10*

Synth accademico CFA **3** E/ID **E** Hours **24**

Area: *Discipline interpretative del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili* - Settore artistico-disciplinare: *Tastiere elettroniche*

Campo disciplinare: **Prassi esecutive e repertori -** Codice settore: *COMP/03*

Piano e Tastiere Pop-rock I CFA **12** E/ID **E** Hours **30**

Area: *Discipline interpretative del pop-rock, delle musiche improvvisate e audiotattili* - Settore artistico-disciplinare: *Pianoforte e tastiere Pop-Rock*

Campo disciplinare: **Armonia Pop-rock -** Codice settore: *CODC/07*

Armonia Pop-rock CFA **7** E/ID **E** Hours **34**

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-rock CFA **4** E/ID **ID** Hours **45**

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

Campo disciplinare: **Tecniche di realizzazione di specifici assetti ritmico fonici -** Codice settore: *COMI/09*

Sezione Ritmica Pop-rock 3 CFA **3** E/ID **ID** Hours **22**

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

Campo disciplinare: **Tecniche di improvvisazione musicale -** Codice settore: *COMI/08*

Improvvisazione Rock-Blues I CFA **6** E/ID **E** Hours **30**

Area: *Discipline interpretative d'insieme* - Settore artistico-disciplinare: *Tecniche di improvvisazione musicale*

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

Materie elettive (6 CFA) CFA **6** E/ID **ID** Hours

Area: - Settore artistico-disciplinare:

DCPL67 - Popular Music (indirizzo Pianoforte Pop-rock)

Second year

Campo disciplinare: **Prassi esecutive e repertori -** Codice settore: *COMJ/10*

Synth accademico 2 CFA **3** E/ID **E** Hours **24**

Area: *Discipline interpretative del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili* - Settore artistico-disciplinare: *tastiere elettroniche*

Campo disciplinare: **Ear Training -** Codice settore: *COTP/06*

Assoli e Trascrizioni CFA **6** E/ID **E** Hours **30**

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

Campo disciplinare: **Storia della popular music -** Codice settore: *CODM/06*

Storia della popular music II CFA **6** E/ID **E** Hours **30**

Area: *Discipline musicologiche* - Settore artistico-disciplinare: *Storia del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili*

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

Produzione Musicale II CFA **2** E/ID **ID** Hours **20**

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

Campo disciplinare: **Prassi esecutive e repertori -** Codice settore: *COMP/03*

Piano e Tastiere Pop-rock II CFA **12** E/ID **E** Hours **30**

Area: *Discipline interpretative del pop-rock, delle musiche improvvisate e audiotattili* - Settore artistico-disciplinare: *Pianoforte e tastiere Pop-Rock*

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

Arrangiamento Pop-rock 1 CFA **6** E/ID **E** Hours **30**

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-rock CFA **4** E/ID **ID** Hours **45**

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

Campo disciplinare: **Tecniche di realizzazione di specifici assetti ritmico fonici -** Codice settore: *COMI/09*

Sezione Ritmica pop-rock in studio di registrazione CFA **3** E/ID **ID** Hours **22**

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

Campo disciplinare: **Tecniche di improvvisazione musicale -** Codice settore: *COMI/08*

Improvvisazione Rock-Blues II CFA **6** E/ID **E** Hours **30**

Area: *Discipline interpretative d'insieme* - Settore artistico-disciplinare: *Tecniche di improvvisazione musicale*

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

Tecniche Compositive (Songwriting I) Pop CFA **6** E/ID **ID** Hours **34**

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

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

Materie elettive (6 CFA) CFA **6** E/ID **ID** Hours

Area: - Settore artistico-disciplinare:

DCPL67 - Popular Music (indirizzo Pianoforte Pop-rock)

Third year

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

Storia e Storiografia della Musica CFA **5** E/ID **E** Hours **30**

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

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

Produzione Musicale III CFA **3** E/ID **E** Hours **34**

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

Campo disciplinare: **Prassi esecutive e repertori -** Codice settore: *COMJ/10*

hammond CFA **3** E/ID **E** Hours **24**

Area: *Discipline interpretative del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili* - Settore artistico-disciplinare: *Tastiere elettroniche*

Campo disciplinare: **Prassi esecutive e repertori -** Codice settore: *COMP/03*

Piano e Tastiere Pop-rock III CFA **12** E/ID **E** Hours **30**

Area: *Discipline interpretative del pop-rock, delle musiche improvvisate e audiotattili* - Settore artistico-disciplinare: *Pianoforte e tastiere Pop-Rock*

Campo disciplinare: **Tecniche di realizzazione di specifici assetti ritmico fonici -** Codice settore: *COMI/09*

Sezione ritmica pop-rock in studio di registrazione 2 CFA **7** E/ID **ID** Hours **24**

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

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

Laboratorio Professionale di Musica d'Insieme Pop-rock CFA **4** E/ID **ID** Hours **45**

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*

Arrangiamento Pop-rock 2 CFA **6** E/ID **E** Hours **30**

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

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

Tecniche Compositive (Songwriting II) Pop - Rock CFA **6** E/ID **ID** Hours **50**

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

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

Lingua Inglese I CFA **2** E/ID **ID** Hours **20**

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

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

Materie elettive (6 CFA) CFA **6** E/ID **ID** Hours

Area: - Settore artistico-disciplinare:

SAINT LOUIS
COLLEGE OF MUSIC

PRIMO ANNO

DCPL67 - POPULAR MUSIC (INDIRIZZO PIANOFORTE POP-ROCK)

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

EAR TRAINING AVANZATO

Obiettivi formativi

Scopo del corso è quello di guidare l'allievo a riconoscere gli accordi al di fuori delle funzioni armoniche principali. Attraverso un percorso in sintonia con le conoscenze di armonia jazz, si insegna come riconoscere dominanti secondarie, sostituzioni di tritono (con relativi secondi correlati) e prestiti modali. Il percorso, via via più complesso, raggiunge il suo obiettivo con la trascrizione (senza l'ausilio di strumento) di "mini song" eseguite al piano su tre righi: melodia, accordi con notazione, slash e ritmica, bassi.
Sono previste trascrizioni più complesse svolte a casa con l'ausilio dello strumento e verificate in classe. Il lavoro complessivo viene consegnato in formato pdf entro la fine dell'anno. Lo studio e la lettura estemporanea di solfeggi cantati in stile moderno e classico (anche in forma corale) accompagna l'intero corso di studi.

Programma didattico

● Dettato modale: Tutti i modi delle scale minori
● Dettato armonico: Accordi di settima estranei alla tonalità, tonicizzazioni, sostituzioni di tritono, prestiti modali
● Dettato di mini-song al piano: Brevi composizioni (max 16 battute) costruite sui giri armonici più diffusi anche con uso di rivolti (in varie tonalità maggiori e minori). Per tale scrittura si utilizzeranno tre righi:
– Primo rigo per la melodia
– Secondo rigo per la notazione slash e ritmica con le sigle degli accordi
– Terzo rigo per i bassi
● Trascrizioni di brani con triadi, accordi di settima ed estensioni tratti dal repertorio pop, funk, fusion, etc., nazionale internazionale con l'utilizzo della notazione slash e ritmica con siglatura degli accordi, da realizzare a casa con l'utilizzo dello strumento e trascritti con il software di notazione FINALE. Sarà opportuno trascrivere anche la melodia, la ritmica di batteria e la linea di basso

Bibliografia

SOLIMENE Antonio, Solfeggi cantati in stile classico e moderno, Roma, Saint Louis DOC, 2016.

Prova d'esame

Prova pratica e scritta di verifica del programma svolto.
Il lavoro svolto a casa dovrà essere consegnato durante la lezione precedente l'esame finale sia in formato cartaceo che digitale (PDF - MUS) e farà media per la votazione finale.

ANALISI RITMICA

Obiettivi formativi

L'obiettivo fondamentale del corso, è quello di fornire all'allievo tutti quegli strumenti utili all'analisi del ritmo e allo sviluppo di un rapporto visivo-corporeo con esso, con particolare attenzione alla suddivisione del tempo. I benefici derivanti da una maggiore comprensione e interiorizzazione degli aspetti legati al ritmo, vanno ricercati nello sviluppo della stabilità e consapevolezza ritmica sul proprio strumento.

Programma didattico

- Odd Rhythms
- 5:4/7:4/5:8/7:8/9:8/10:8/11:8/13:8
- Tecniche di Counting e riconoscimento dei tempi dispari
- Concetto di "Clave di riferimento" nei tempi dispari
- Mixed Meters
- Modulazioni Metriche
- Gruppi irregolari (quintina di sedicesimi,settimina di sedicesimi etc.)
- Mixing quarter note based figures (mix di gruppi irregolari)
- Concetto di Poliritmo
- Terzina di Semiminime
- Figure ritmiche costruite sulla terzina di semiminime
- Quintina di Crome
- Figure costruite sulla quintina di crome
- Settimina di crome
- Figure costruite sulla settimina di crome
- Esempi di Terzina di Semiminime utilizzata nel 3:4/5:4
- Esempi di Quintina di Crome/Semicrome utilizzata nel 3:4/5:4
- Esempi di Settimina di Crome/Semicrome utilizzata nel 3:4/7:4
- Esempi di applicazioni dei poliritmi

Bibliografia

MAGADINI Peter, Musician's guide to Polyrhythms, New York, Alfred Music, 1995.
BELLSON Louis – BREINES Gil, Odd Time Reading Text, New York, Alfred Music, 1999.
THIGPEN Ed, Rhythm Brought to Life: A Rhythmic Primer, New York, Alfred Music, 2000
CHAFFEY Gary - Rhythm & Meter Patterns
REED Ted - Syncopation For The Modern Drummer
ALBRIGHT Fred - Rhythmic Analysis For The Snare Drum

Prova d'esame

Prova pratica di verifica del programma svolto.

PRODUZIONE MUSICALE I

Obiettivi formativi

Il corso mira a fornire all'allievo le conoscenze e le competenze tecniche necessarie ad affrontare con consapevolezza tutte fasi di una produzione musicale moderna, con schemi, modalità e tecnologie attuali, sia come musicista che come produttore artistico. Al termine del corso, una volta acquisite le necessarie competenze musicali ed una certa maturità artistica, l'allievo sarà in grado di curare una produzione musicale, direttamente o seguendone con cognizione di causa tutte le fasi: stesura di un brano, arrangiamento, pre-produzione, registrazione audio, mix, mastering, stampa, distribuzione e promozione. Sarà inoltre in grado rapportarsi con disinvoltura ed in modo proficuo con le varie figure professionali operanti nel settore (musicisti, arrangiatori, fonici, industrie per la stampa dei supporti aggregatori per la distribuzione on-line, piattaforme di diffusione on-line, ecc.).

Programma didattico

- Differenze tra dominio analogico e digitale
- Interfaccia midi: caratteristiche hardware
- Interfaccia midi: i messaggi di canale
- Tipologie di strumenti musicali elettronici, gestione degli strumenti monotimbrici e multitimbrici;
- Introduzione all'uso del sequencer MIDI
- Cubase: creazione progetto e salvataggio
- Cubase: la finestra progetto
- Cubase: gestione virtual instrument e registrazione MIDI
- Cubase: key editor, list editor, quantizzazione, editingMIDI distruttivo e non distruttivo;
- Esercitazioni pratiche

Bibliografia

Dispense a cura del docente.

Prova d'esame

Esame scritto del programma svolto.

Campo disciplinare : Storia della popular music - Area: Discipline musicologiche
Settore artistico-disciplinare: Storia del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili
codice CODM/06

STORIA DELLA POPULAR MUSIC I

Obiettivi formativi
Ripercorrere la storia della musica rock, partendo dalle sue origini (il blues, Robert Johnson, il rhythm & blues, il boogie-woogie, il country-western, le classifiche dal 1946 al 1969), fino agli anni Sessanta. Gli approfondimenti storici e gli ascolti guidati forniscono all'allievo una visione completa e coerente della musica che studia e ascolta quotidianamente, utile a completare e a dare profondità al proprio bagaglio culturale.

Programma didattico
Il blues, Robert Johnson, il padre del blues. Il rhythm & blues, il boogie-woogie, il country-western, le classifiche dal 1946 al 1969.
Approfondimenti: Nascita del rock'n'roll, il fenomeno Elvis Presley, gli imitatori, i gruppi vocali, Ray Charles, i Beatles, i Rolling Stones, la "guerra" sonora tra Beatles e Beach Boys, Il 1967, Le uscite discografiche mese per mese, il "fenomeno" Sgt. Pepper's brano per brano, Psichedelia, Jimi Hendrix (R&B + psichedelia), il '67 in Italia: i "complessi", Il White Album brano per brano, il festival di Woodstock.
Video: Robert Johnson, documentari di Martin Scorsese sul blues, estratti dal film "Ray" (biografia di Charles), Woodstock il film.

Bibliografia
Eventuali dispense a cura del docente.

Prova d'esame
Verifica scritta del programma.

MATERIE ELETTIVE (6 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

Materia soggetta ad Idoneità.
Verifica teorico-pratica del programma svolto.

SYNTH ACCADEMICO

Obiettivi formativi

Nel primo anno del corso accademico si metteranno in pratica i principi tecnici e teorici acquisiti al pre-accademico, con due obiettivi principali:

- L'approfondimento della programmazione nell'uso pratico, con il consolidamento dei principi di base e l'introduzione di principi più avanzati quali l'uso di filtri più complessi, sincronizzazione degli oscillatori, vocoder etc.;
- Lo studio e l'esecuzione, in approssimativo ordine di difficoltà, della serie "Esercizi per il tastierista professionista", concepiti per simulare una ampia varietà di situazioni tecniche e stilistiche in cui il tastierista si verrà a trovare in ambito lavorativo. Si dovranno programmare i suoni e i layout di volta in volta necessari per ciascun esercizio.

Inoltre, si inizieranno ad analizzare parti di tastiere tratte da importanti lavori di generi diversi.

Programma didattico

Synth per pianisti – accademico I

- Esercizi avanzati per l'uso di controlli della mano sinistra: Pitch wheel e modulation wheel

- Ripasso dei suoni costruiti nel corso pre-accademico, realizzati stavolta con maggior grado di precisione e dettaglio. Approfondimento dell'uso di vari tipi di filtro come passabanda, notch, etc.

- Studio ed esecuzione degli “Esercizi per il tastierista professionista”, volti a sviluppare stili e tecniche di esecuzione differenti che il tastierista può essere chiamato ad usare nella pratica professionale

- Uso di tastiere multiple in differenti configurazioni

- Gli stili degli strumenti elettromecanici: Rhodes, Clavinet, etc.

- La sincronizzazione degli oscillatori e i suoi differenti usi: costruzione di formanti vocali, uso nei suoni di comping percussivo (Clavinet), uso negli sweeps ambientali a sviluppo lento, etc.

- Accenni all'uso di fm, am e rm in timbri percussivi metallici, suoni di brass e timbri più astratti

- Il vocoder: storia, tecnica, usi tradizionali e creativi

- Introduzione allo step sequencer: funzionamento, idee e possibilità

- Splits, layers e uso di controllers e canali MIDI nella pratica di un sistema di tastiere per l'uso sul palco

- Introduzione all'uso di effetti per le differenti famiglie di suoni: effetti di modulazione (chorus, flanger, phaser) e di ambiente (delay, reverbero)

- Programmazione: ascolto e imitazione di suoni storici ed iconici tratti dal repertorio rock, pop ed elettronico

Bibliografia

Eventuale bibliografia indicata dal docente.

IMPROVVISAZIONE ROCK-BLUES I

Obiettivi formativi

Scopo del corso è verificare e migliorare le capacità dell'allievo di improvvisare su strutture armonico-ritmiche preordinate e a prima vista (blues, II-V-I, ecc...). Durante il corso verranno proposte esercitazioni assegnate a prima vista e come studio, con livelli difficoltà progressivi.

Programma didattico

● Strutture armoniche: strutture di blues più tipiche (12, 8, 16 battute)
● Studio e applicazione del sistema pentatonico
● Studio dell'accordo di settima di dominante
● Aspetto diatonico: la tonalità maggiore e minore
● Applicazione delle scale maggiori e minori su progressioni semplici, tipo cadenze maggiori e minori, e riconoscimento dei gradi della scala e loro funzionamento sulla cadenza
● Studio delle armonie a tre voci su cadenze maggiori e minori
● Applicazione degli arpeggi a tre voci
● Verifica della capacità dell'allievo di suonare forzando l'uso delle note degli accordi e la combinazione con le scale
● Studio degli accordi e relativi arpeggi di settima. Esercitazioni sull'applicazione degli arpeggi su cadenze di II V I o turn around maggiore e minore con lo studio delle sostituzioni diatoniche
● Studio su cadenze e pentatoniche, applicazione degli arpeggi e pentatonica su una struttura di jazz blues priva di tensioni
● Sistema modale: improvvisazione su strutture armoniche che prevedano anche modi combinati tra loro
● Il repertorio relativo al corso verrà assegnato lezione per lezione

Bibliografia

Eventuali partiture e dispense a cura del docente.

Prova d'esame

Gli esami saranno sostenuti con due verifiche a metà e alla fine del corso con due esercitazioni pre-assegnate sui due argomenti principali. L'esame finale prevede la partecipazione di tutti gli insegnanti del corso di improvvisazione rock-blues, al fine di valutare il più correttamente possibile i risultati raggiunti dagli allievi.

ARMONIA POP-ROCK

Obiettivi formativi

L'obiettivo principale del corso consiste nel fornire all'allievo una serie di strategie armoniche e melodiche utili per la composizione, l'analisi e l'arrangiamento in ambito Pop-Rock. Durante l'Anno Accademico, attraverso lezioni teorico-pratiche, si impara a padroneggiare la scrittura melodica, si studiano i meccanismi armonici che risiedono dietro la tonalità (modal interchange, secondary dominant, ecc...), si comprendono le tecniche e i segreti dell'armonizzazione melodica e della riarmonizzazione.

Programma didattico

Riepilogo veloce dei principali elementi di armonia trattati durante il percorso pre-accademico;
Il voicing degli accordi: costruzione e gestione corretta dei voicing all'interno di una progressione armonica, dalle triadi agli accordi di settima estesi; I compound chord;Analisi melodica. Il principio di tensione e risoluzione applicato alla melodia. Tecniche di costruzione della melodia e principi formali: ripetizione motivica; sequenza; trasformazione motivica; manipolazione melodica di un motivo. I modelli intervallari e le linee composte. Frasi antecedenti e conseguenti e profilo melodico;
Il principio delle famiglie armoniche in tonalità maggiore e minore, tensione e risoluzione armonica;
Studio approfondito delle tecniche di arricchimento della tonalità: l'interscambio modale e l'accordo di dominante secondaria; il principio di “universo armonico” in tonalità maggiore e minore;
Analisi armoniche e ascolto guidato di brani della tradizione pop-rock contenenti le strategie di arricchimento armonico della tonalità;
Tecniche di armonizzazione della melodia con triadi e accordi di settima (analisi melodica, relazione basso-melodia, l'uso dei rivolti);
La riarmonizzazione di una progressione armonica;
Tecniche di scrittura melodica su progressione armonica data;

Bibliografia

Andrea AVENA, Teoria & Armonia, quarta parte, Milano, Sinfonica Jazz, 2015.
Andrea AVENA, Teoria & Armonia, terza parte, Milano, Sinfonica Jazz, 2015.
Jack PERRICONE, Melody in Songwriting, Boston, Berklee Press, 2000.
Mark SIMMONS, Songwriting Strategies, Boston, Berklee Press, 2014.
Randy FELTS, Reharmonization Technique, Boston, Berklee, 2002.
Ted PEASE, Jazz Composition, teoria e pratica (trad. it. Di Robero Spadoni), Milano, Volontè, 2010.
Eventuali dispense a cura del docente.

Prova d'esame

Esame scritto relativo agli argomenti trattati. Durante l'esame è previsto l'utilizzo del proprio strumento e/o del pianoforte.

Campo disciplinare : Tecniche di realizzazione di specifici assetti ritmico fonici - Area: Discipline interpretative d'insieme
Settore artistico-disciplinare: Musica d'insieme Pop-rock, codice COMI/09

SEZIONE RITMICA POP-ROCK 3

Obiettivi formativi

L'obiettivo principale del corso è lo sviluppo e l'analisi delle interconnessioni tra gli strumenti facenti parte della sezione ritmica e la loro relativa funzione nell'ambito dei vari stili annoverati nella musica jazz.
Tale corso prevede inoltre di raggiungere progressivamente lo sviluppo capacità di lettura e d'interpretazione della musica scritta, con particolare attenzione alle indicazioni specifiche per la sezione ritmica presenti in partitura.

Programma didattico

● Studio e approfondimento dei temi e delle strutture all'interno della sezione ritmica (Batteria, Basso, Chitarra, Tastiere, etc.) nei diversi stili;
● Approfondimento di un repertorio comprendente brani con 'BLUES-FORM' (12 bars), AAB Form, AABA Form (32 bars), Classic Standards, Ballads, Latin-Jazz Songs, ecc.

Bibliografia

SONG BOOK MULTISTILISTICO, interamente originale, corredato di CD e Partiture.

Prova d'esame

Verifica pratica del programma svolto.

PIANO E TASTIERE POP-ROCK I

Obiettivi formativi
Obiettivo fondamentale del corso “Piano e tastiere I” è quello di fornire all'allievo un “potenziamento” di alcuni aspetti legati specificamente alla tecnica strumentale e alla conoscenza approfondita di determinati contenuti di natura armonica e melodica (scale e accordi) ma anche una conoscenza più profonda delle innumerevoli sfaccettature del linguaggio della Popular Music con particolare riferimento agli stili più rilevanti per la formazione del pianista e tastierista pop contemporaneo.

Programma didattico
- Scale maggiori e minori (moto retto, contrario, per terze, per seste)
- Scale maggiori e minori con diverse combinazioni poliritmiche tra le due mani (3 su 2; 4 su 3 ecc.)
- Studio approfondito delle scale pentatoniche con applicazione ai vari contesti armonico-improvvisativi
- Arpeggi degli accordi di settima su 2 ottave di estensione con passaggio del pollice: 7, min7, min7(b5), o7.
- Spread Voicings (posizioni late a 5 voci con tensioni)
- Studio approfondito dei "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).
- Approfondimenti di alcuni stili studiati nei corsi pre-accademici (Funk; R & B; Bossa Nova, Latin)
- 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.
- SAMBA: caratteristiche armoniche, ritmiche e melodiche : L'accompagnamento pianistico.
- GOSPEL: studio degli elementi caratteristici dell'accompagnamento e delle variazioni (movimenti dei bassi, accordi di passaggio e di appoggiatura, inflessioni blues) per gli stili slow e fast.
- JAZZ: studio di brani del repertorio jazzistico
- Tastiere: approfondimenti per fender rhodes, clavinet.
- Studio di brani del repertorio pop:rock, fusion, latin:brazilian, gospel
- Studio del repertorio classico

Bibliografia
TECNICA: Oscar Beringer, "Daily Technical Studies" :
PIANO POPULAR: Mark Harrison, "The Pop Piano Book" : Hal Leonard
Kurt Cowling , "Gospel Piano" : Hal Leonard Gail Johnson, "Funk Keyboards" : Hal Leonard Mark Harrison, "R & B Keyboard" : Hal Leonard Mark Harrison, "Blues Piano" : Hal Leonard John Novello, "Stylistic Etudes : Hal Leonard
Dave Limina, "Hammond Organ Complete : Hal Leonard
MUSICA CLASSICA: A discrezione e scelta del docente
ALTRI STILI : C. Campos, "Salsa And Afro Cuban Montunos For Piano : C & C Music Rebeca Mauleon , "101 Montunos" : Sher Music Co Nelson Faria, "Inside The Brazilian Rhythm Section : Sher Music Co

Prova d'esame
ESAME FINALE: (da sostenersi sia in Piano Solo che con l’ausilio del gruppo, minimo trio)
PIANO SOLO:
- Verifica argomenti in programma (scale, modi, accordi, arpeggi, accompagnamento estemporaneo negli stili studiati etc.)
- Lettura a prima vista di una partitura basata su sigle e melodia.
- 1 studio tecnico
- 1 brano della letteratura pianistica classica o del '900 in generale (anche RAGTIME)
- 1 brano della Popular Music comprensivo di esposizione della melodia e parte improvvisata

GRUPPO:
1 brano piano/synth e voce
6 brani presentati dallo studente, di vario ambito stilistico (pop:rock, progressive, fusion, latin.....) e comprensivi, nel loro insieme, di parti improvvisate, background e accompagnamento ad un solista.
I brani scelti debbono prevedere, nel loro insieme, l' utilizzo di piano ac., rhodes, synth, hammond, clavinet.

Campo disciplinare : Prassi esecutive e repertori Pop-rock - Area: Discipline interpretative d'insieme
Settore artistico-disciplinare: Musica d'insieme pop-rock, codice COMI/09

LABORATORIO PROFESSIONALE DI MUSICA D'INSIEME POP-ROCK

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 brani di alto livello tratti dal repertorio Pop e brani originali, con arrangiamenti 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.
La frequenza ai laboratori è obbligatoria.

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

Partiture fornite dal docente.

Prova d'esame

Valutazione della performance live e dell'intero percorso didattico.

SAINT LOUIS
COLLEGE OF MUSIC

SECONDO ANNO

DCPL67 - POPULAR MUSIC (INDIRIZZO PIANOFORTE POP-ROCK)

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

ASSOLI E TRASCRIZIONI

Obiettivi formativi

Il programma didattico svolto durante il corso, ha come scopo principale quello di abituare l'allievo alla trascrizione di vari assoli in diversi stili per accedere a quelle informazioni (timing, swing...) che non possono essere indicate sullo spartito.
Gli assoli, ancor prima di essere trascritti, vengono imparati a memoria ed eseguiti all'unisono con l'ausilio del proprio strumento (rapporto audiotattile).

Programma didattico

● Lo sviluppo di un "ascolto analitico" dell'assolo atto a cogliere gli aspetti audiotattili dell'esecuzione
● Il processo di trasposizione dell'assolo sul proprio strumento, con particolare attenzione alla riproduzione delle dinamiche e degli aspetti audiotattili, con l'obiettivo di raggiungere l'unisono fedele all'esecuzione originale
● La decodifica sul pentagramma: tecniche di trascrizione
le relazioni esistenti con il simbolo grafico e la possibilità di esprimere tutti gli aspetti di una musica ascoltata
● La forza di tramandare oralmente gli aspetti difficili o impossibili da esprimere con il simbolo grafico

Bibliografia

Il corso non prevede una bibliografia specifica in quanto il programma si basa essenzialmente sull'ascolto-esecuzione-decodifica di assoli estrapolati dalla discografia di riferimento di ciascun allievo.

Prova d'esame

L'esame finale è suddiviso in tre parti: consegna delle trascrizioni svolte durante l'anno; esecuzione a memoria di tre assoli estrapolati dalle trascrizioni che l'allievo ha effettuato nel corso dell'anno; trascrizione ed esecuzione, con l'ausilio del proprio strumento, di un assolo assegnato un'ora prima.

STORIA DELLA POPULAR MUSIC II

Obiettivi formativi
Studio dell'evoluzione stilistica del rock e del pop dagli anni Sessanta (il proto-progressive: da Sgt. Peppers ai primi Pink Floyd, dai Procol Harum ai Moody Blues, dai Colosseum ai Nice) fino ai giorni nostri (la nascita di nuovi stili come lo ska, il reggae, la disco music e l'hard rock).

Programma didattico
Il proto-progressive: da Sgt. Peppers ai primi Pink Floyd, dai Procol Harum ai Moody Blues, dai Colosseum ai Nice. L'età dell'oro del progressive-rock 1969-1976: King Krimson, Genesis, Emerson Lake & Palmer, Yes, Jethro Tull, Van Deer Graaf Generator, Gentle Giant, Traffic, Machine, Hatfield And The North, Robert Wyatt, Henry Cow. La scena italiana: Perigeo, Banco Del Mutuo Soccorso, PFM, Orme, Area, Balletto Di Bronzo. Le classifiche di Billboard dal 1976 al 1984: pop, disco, ska, reggae e hard- rock.
Filmati: Classic Album, dai Jethro Tull agli Yes, dai Pink Floyd ai Queen, dagli Who a Frank Zappa.

Bibliografia
Eventuali dispense a cura del docente.

Prova d'esame
Verifica scritta del programma.

PRODUZIONE MUSICALE II

Obiettivi formativi

L'obiettivo principale del corso consiste nel portare l'allievo, attraverso lo studio della sintesi sottrattiva, alla realizzazione di timbriche di media complessità mediante l'utilizzo di sintetizzatori modulari e compatti, sia hardware che software.
Alla fine dell'anno accademico vengono realizzati progetti musicali utilizzabili in ambito pubblicitario, dei videogame e delle colonne sonore.

Programma didattico

- Sintesi sonora, cenni storici: dai primi sintetizzatori modulari ai compatti
- Classi di moduli: sorgenti modificatori e controlli
- Analisi e spiegazione dei principali moduli e segnali di controllo del sintetizzatore: VCO, VCF, VCA, CV, gate, generatore di inviluppo, LFO, portamento, keyboard tracking,velocity
- Modulazioni audio: AM, modulazione ad anello, FM
- Schemi a blocchi: esercitazioni sulla creazione di sonorità elettroniche
- Sintetizzatore Voltage Modular
- Sintetizzatore Minimoog
- Esercitazioni pratiche: riproduzione di varie tipologie di timbriche

Bibliografia

Dispense a cura del docente.

Prova d'esame

Realizzazione di una breve produzione musicale su tema dato.

ARRANGIAMENTO POP-ROCK 1

Obiettivi formativi

Il corso ha una durata biennale e mira a fornire all'allievo le conoscenze e le prime esperienze in tema di arrangiamento e a fornire degli stimoli creativi per l'orchestrazione di un brano musicale nel campo della pop music, partendo da una semplice melodia con una sequenza armonica iniziale che può essere, all'occorrenza, sviluppata o ripensata radicalmente.
Il programma didattico è concepito utilizzando direttamente un software per la produzione musicale (Cubase, Logic, ecc.) seguendo il consueto iter produttivo moderno, che mira ad avere un immediato riscontro sonoro all'atto della pre-produzione, durante la stesura delle varie parti musicali.

Programma didattico

Durante il corso vengono affrontate le varie tematiche riguardanti l'arrangiamento di un brano:

• 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;
• Gli strumenti ad arco;
• Uso dei loop ritmici;
• Uso dei sintetizzatori.

Gli argomenti saranno sviluppati con lezioni teoriche e pratiche, alternate in base al raggiungimento dei vari obiettivi.

Nel primo anno verrà sviluppata la conoscenza delle singole sezioni strumentali e la scrittura delle relative parti musicali.
Nel secondo anno verrà sviluppata la capacità di concepire l'orchestrazione completa di tutte le sezioni strumentali di un brano con particolare attenzione all'utilizzo degli archi.

Al termine del corso l'allievo sarà in grado di realizzare arrangiamenti di brani musicali completi.

Bibliografia

Dispense a cura del docente - Teacher's papers

Prova d'esame

Verifica teorico-pratica del programma svolto

arrangiamento per orchestra:
Prova finale del corso

-

Consegna dell'arrangiamento realizzato durante il corso dell'anno

- Realizzazione di un arrangiamento (o frazione di arrangiamento) da scrivere in 10 ore di clausura

Il tutto dovra essere consegnato in:

- formato cartaceo (solo Score)
- file di Finale o Sibelius
- file PDF (Score e parti staccate)
- file audio MP3

MATERIE ELETTIVE (6 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

Materia soggetta ad Idoneità.
Verifica teorico-pratica del programma svolto.

IMPROVVISAZIONE ROCK-BLUES II

Obiettivi formativi

Il corso pone l'attenzione su modelli armonici ed applicazioni improvvisative tipiche dei generi musicali fusion e jazz-rock, lo scopo consiste nel condurre l'allievo di rock-blues a conoscenza ed utilizzo di base del linguaggio dei succitati generi, ritenendo questo step accademico necessario ed adeguato per poter affrontare l'ampio spettro della musica moderna. Inoltre si pone l'obiettivo di sviluppare un fraseggio ritmico legato al linguaggio della musica afroamericana.

Programma didattico

Si utilizzano inizialmente approfondimenti della Scala Maggiore e relativi Modi, Pentatonica Maggiore e Minore, la Scala Blues Maggiore e Minore, inserendo all'interno delle strutture scalari formule cromatiche ed accentazioni metriche di derivazione jazzistica ed applicando il contenuto melodico a funzioni armoniche quali la cadenza II-V-I maggiore e minore o cambi armonici semplici. Si procede quindi con lo studio dettagliato della Scala Minore Melodica, Minore Armonica, Scala Diminuita ed Esatonale arrivando alla formulazione di un fraseggio basato sui principali Modi derivati da ogni scala, all'esemplificazione di Triadi Arpeggi in esse contenuti ed accostamento melodico alle varie funzioni armoniche, alla creazione ed interpretazione degli Accordi Alterati; come riferimento per la loro applicazione vengono utilizzati ancora la cadenza II-V-I Maggiore e Minore Turnarounds più comuni ed infine si affronta l'improvvisazione su brani a discrezione del Docente, tratti dal repertorio classico moderno, ritenuti idonei all'esercitazione e suscettibili di variazioni.

Bibliografia

Dispense a cura del docente.

Prova d'esame

● Dimostrazione di conoscenza tecnica sullo strumento degli argomenti precedentemente citati
● Prova di improvvisazione sulla base di un Blues Maggiore o Minore con Turnarounds, scelto tra i titoli trattati durante l'anno
● Eventuale ulteriore prova di improvvisazione su un brano, a scelta del candidato e concordato con il docente, che contenga stesse caratteristiche e difficoltà

SYNTH ACCADEMICO 2

Obiettivi formativi
Scopo del secondo anno accademico è di offrire una completa preparazione professionale per il tastierista, sia dal punto di vista tecnico e stilistico, sia per la gestione delle sonorità. Tutto questo anche grazie al supporto di una ampia conoscenza storica dell'uso dello strumento. La programmazione comprenderà sonorità più astratte e non imitative di strumenti acustici, la riproduzione di sonorità tratte da incisioni famose, e, attraverso lo studio di esercizi mirati, l'esecuzione di parti multiple, indipendenza delle mani, interazione con vari tipi di ritmica, la manipolazione in tempo reale dei timbri tramite controllers, su strutture musicali più articolate e complesse.

Programma didattico
SYNTH PER PIANISTI - ACCADEMICO II
- Continuazione dello studio ed esecuzione dei brani più complessi degli “Esercizi per il tastierista professionista”, più altro materiale di studio tratto da “Hal Leonard Keyboard Styles Series”

- Ripasso di tutte le famiglie di suoni affrontate nei corsi precedenti, programmate con il massimo dettaglio e precisione. Programmazione di suoni imitativi non tonali (suoni naturali o effetti)

- Pratica di esecuzione in varie configurazioni di layout: splits/layers, disposizione a L, disposizione sovrapposta etc.

- Ascolti di pezzi storici con importante uso di tastiere. Analisi di stili e suoni tratti da brani importanti nei seguenti generi: pop/rock, prog rock, jazz fusion, ambient, electronica. Programmazione di suoni equivalenti, trascrizione ed esecuzione delle parti

- Trattazione più approfondita delle tecniche di sintesi non sottrattive: additiva, fm, modellazione fisica. Loro uso in unione alla sintesi sottrattiva in molti strumenti moderni. Accenni alla sintesi granulare

- Approfondimento dell'uso degli effetti come parte integrante della programmazione di un suono

- Il tastierista nell'ambito di un gruppo: ruoli, necessità, arrangiamenti, divisione delle parti con gli altri strumentisti ed eventuale secondo tastierista

Bibliografia
Dispense a cura del docente.

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

PIANO E TASTIERE POP-ROCK II

Obiettivi formativi
Durante il secondo anno del corso “piano e tastiere”, vengono ulteriormente approfonditi alcuni aspetti armonici e melodici, nonché uno studio approfondito di generi di derivazione jazzistica come la fusion e il latin-jazz. Particolare attenzione viene posta anche all'uso delle tastiere e i virtual instruments.

Programma didattico
• Scale maggiori e minori per doppie terze e ottave
• Arpeggi scomposti delle triadi con formule più varie e complesse su 3 ottave di estensione complessiva
• Polychords e Upper Structures
• Approfondimento dei voicings quartali a 5 voci ed il loro utilizzo
• Approfondimenti sull'uso improvvisativo e armonico delle scale ottofoniche simmetriche (T/S e S/T)
• ORGANO HAMMOND": approfondimenti
• TASTIERE: i virtual instruments
• Approfondimenti dello studio della musica cubana e dei ritmi latini in genere
• Studio di brani del repertorio jazzistico
• FUSION e JAZZ ROCK;
• Studio di brani basati su tempi "irregolari";
• Studio di brani del repertorio pop-rock, latin-brazilian, gospel etc.
• Studio del repertorio classico
REPERTORIO DI RIFERIMENTO (puramente indicativo): Genesis, Yes, Jethro Tull, Pfm, Banco, Emerson Lake &Palmer, Santana, Supertramp, Steely Dan, Donald Fagen, Chick Corea, H. Hancock, Frank Zappa, Yellow Jackets,Weather Report, Sting, P. Gabriel etc.

Bibliografia
TECNICA:(PIANO POPULAR;MUSICA CLASSICA; ALTRI STILI)
Oscar Beringer, "Daily Technical Studies" –Mark Harrison, "The Pop Piano Book" - Hal Leonard Kurt Cowling , "Gospel Piano" - Hal Leonard
Gail Johnson, "Funk Keyboards" - Hal Leonard Mark Harrison, "R & B Keyboard" - Hal Leonard Mark Harrison, "Blues Piano" - Hal Leonard
John Novello, "Stylistic Etudes - Hal Leonard Dave Limina, "Hammond Organ Complete" - Hal Leonard
A discrezione e scelta del docente
C. Campos, "Salsa And Afro Cuban Montunos For Piano - C & C Music Rebeca Mauleon , "101 Montunos" - Sher Music Co
Nelson Faria, "Inside The Brazilian Rhythm Section - Sher Music Co

Prova d'esame
ESAME FINALE: da sostenersi sia in Piano Solo che in gruppo (minimo trio)
• Verifica argomenti in programma (scale, modi, accordi, arpeggi, accompagnamento estemporaneo negli stili studiati
• Lettura a prima vista di una partitura basata su sigle e melodia.
• 1 brano della letteratura pianistica classica concordato con il docente e di livello adeguato
• 1 brano in partitura estesa (doppio pentagramma) del repertorio pop/rock/prog./etc. di medio- alto livello di difficoltà
• 1 brano della Popular Music comprensivo di esposizione della melodia e parte improvvisata
GRUPPO (con l’ausilio del gruppo, minimo trio)
• 1 brano con tastiere che preveda eventuali "patch originali" e l'uso dei "controllers"
• 1 brano di carattere jazzistico
• 1 brano di carattere latino e/o cubano
• 1 brano del repertorio fusion o jazz-rock comprensivo di parte improvvisata
• 1 brano piano e voce
• 1 brano che utilizzi principalmente o esclusivamente l'organo hammond o clone
• 2 brani arrangiati in modo personale dallo studente

Campo disciplinare : Tecniche di realizzazione di specifici assetti ritmico fonici - Area: Discipline interpretative d'insieme
Settore artistico-disciplinare: Musica d'insieme Pop-rock, codice COMI/09

SEZIONE RITMICA POP-ROCK IN STUDIO DI REGISTRAZIONE

Obiettivi formativi

L'obiettivo principale del corso è lo sviluppo e l'analisi delle interconnessioni tra gli strumenti facenti parte della sezione ritmica e la loro relativa funzione nell'ambito dei vari stili annoverati nella musica jazz.
Tale corso prevede inoltre di raggiungere progressivamente lo sviluppo capacità di lettura e d'interpretazione della musica scritta, con particolare attenzione alle indicazioni specifiche per la sezione ritmica presenti in partitura.

Programma didattico

● Studio e approfondimento dei temi e delle strutture all'interno della sezione ritmica (Batteria, Basso, Chitarra, Tastiere, etc.) nei diversi stili
● Approfondimento di un repertorio comprendente brani con 'BLUES-FORM' (12 bars), AAB Form, AABA Form (32 bars), Classic Standards, Ballads, Latin-Jazz Songs, ecc.

Bibliografia

SONG BOOK MULTISTILISTICO, interamente originale, corredato di CD e Partiture.

Prova d'esame

Verifica pratica del programma svolto.

TECNICHE COMPOSITIVE (SONGWRITING I) POP

Obiettivi formativi

L'obiettivo principale consiste nel fornire lo studente di tutti quegli strumenti necessari utili al processo di codifica e razionalizzazione delle proprie idee e ispirazioni musicali (forma canzone: sintesi perfetta; strofa, ritornello, rifiuto di entrambe; armonizzazione di una linea melodica; costruzione di una linea melodica su un giro armonico esistente attraverso materiale fornito dal docente in tutti gli stili musicali), al fine di renderlo sempre più consapevole degli aspetti tecnici legati alla composizione.

Programma didattico

Tecniche di composizione melodica su pattern, progressioni, e brani attraverso i vari stili e linguaggi. Lunghezza e inizio delle frasi, lo spazio, mantenendo il ritmo e cambiando la forma, le ripetizioni, la scelta delle note e la relazione con l'armonia, uso di arpeggi e scale lines.
Approfondimenti sulla relazione armonia, melodia, ritmo e testo. Tecniche di armonizzazione di melodie cantate e non, creazione e lunghezza di pattern armonici per le varie sezioni dei brani, chord rhythm, uso di progressioni diatoniche e non,
uso delle modulazioni all'interno delle sezioni e nel brano, la scelta degli accordi e la relazione con l'armonia attraverso i vari stili e linguaggi. Tecniche di composizione partendo da un loop, sample, groove, un arrangiamento di una sezione di strumenti, un ostinato, un riff, usando diverse strutture. Analisi delle tecniche armoniche e melodiche nella composizione dei songwriter più rappresentativi in Italia ed all'estero.

Bibliografia

Eventuali dispense a cura del docente.

Prova d'esame

Al termine del corso ogni allievo realizzerà diversi brani in stile e uno o alcuni brani di propria libera creazione.

Campo disciplinare : Prassi esecutive e repertori Pop-rock - Area: Discipline interpretative d'insieme
Settore artistico-disciplinare: Musica d'insieme pop-rock, codice COMI/09

LABORATORIO PROFESSIONALE DI MUSICA D'INSIEME POP-ROCK

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 brani di alto livello tratti dal repertorio Pop e brani originali, con arrangiamenti 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.
La frequenza ai laboratori è obbligatoria.

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

Partiture fornite dal docente.

Prova d'esame

Valutazione della performance live e dell'intero percorso didattico.

SAINT LOUIS
COLLEGE OF MUSIC

TERZO ANNO

DCPL67 - POPULAR MUSIC (INDIRIZZO PIANOFORTE POP-ROCK)

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

HAMMOND

Obiettivi formativi

- Introduzione storica: origine dell'organo Hammond, il suo utilizzo, i vari modelli, l'amplificatore rotante Leslie

- Presentazione tecnica dello strumento: funzionamento, ruote foniche. Settaggi e controlli: drawbars, percussioni, chorus e vibrato

- Ascolto ed analisi dei protagonisti dell' organo Hammond nei diversi contesti musicali, con particolare attenzione alla musica afroamericana, fondamentale per la diffusione dello strumento e per il suo sviluppo stilistico

- Tecnica strumentale, armonia funzionale, accompagnamento, groove, tecniche di improvvisazione nei vari stili musicali, POP, BLUES, ROCK, SOUL, FUNK, JAZZ, GOSPEL tradizionale e contemporaneo, NUSOUL.

- Fusione di tali stili, fondamentale per il raggiungimento di un proprio stile organistico/tastieristico ed in generale per un completo tastierista contemporaneo.

- Uso dell'organo Hammond in presenza o assenza del bassista.
Tecnica dei bassi, mano sinistra, walking bass ed accompagnamenti funk.

- Pratica di ensemble

Programma didattico

ORGANO HAMMOND

- Introduzione storica, origine dell'organo Hammond, il suo utilizzo, i vari modelli, l'amplificatore rotante Leslie

- Presentazione tecnica dello strumento, funzionamento, ruote foniche, etc.

- Settaggi e controlli: drawbars, percussioni, chorus e vibrato

- Ascolto ed analisi dei protagonisti dell' organo Hammond nei diversi contesti musicali, con particolare attenzione alla musica afroamericana, fondamentale per la diffusione dello strumento e per il suo sviluppo stilistico

- Tecnica strumentale, armonia funzionale, accompagnamento, groove, tecniche di improvvisazione nei vari stili musicali, POP, BLUES, ROCK, SOUL, FUNK, JAZZ, GOSPEL tradizionale e contemporaneo, NUSOUL

- Fusione di tali stili, fondamentale per il raggiungimento di un proprio stile organistico/tastieristico ed in generale per un completo tastierista contemporaneo

- Uso dell'organo Hammond in presenza o assenza del bassista:
Tecnica dei bassi, mano sinistra, walking bass ed accompagnamenti funk

- Pratica di ensemble

Bibliografia

Dispense a cura del docente.

Prova d'esame

Verifica teorico-pratica del programma svolto.

TESI E PROVA FINALE POP

Obiettivi formativi

Il percorso formativo di primo livello si conclude con la stesura di una tesi che verrà discussa dall'allievo in una delle tre sessioni disponibili:
Estiva (Luglio)
Autunnale (Settembre/Ottobre)
Primaverile (Febbraio/Marzo/Aprile)

A tal fine lo studente dovrà impegnarsi a trovare per tempo un relatore che possa seguirlo nella stesura del suo elaborato e rispettare tutte le scadenze assegnate per la prenotazione della prova finale.
L'allievo dovrà aver concluso tutti gli esami e i crediti elettivi previsti dal suo percorso nella sessione precedente a quella della discussione.

Per info dettagliate connettersi al seguente link https://www.slmc.it/tesi-prova-finale/

Programma didattico

Il percorso formativo di primo livello si conclude con la stesura di una tesi che verrà discussa dall'allievo in una delle tre sessioni disponibili:
Estiva (Luglio)
Autunnale (Settembre/Ottobre)
Primaverile (Febbraio/Marzo/Aprile)

A tal fine lo studente dovrà impegnarsi a trovare per tempo un relatore che possa seguirlo nella stesura del suo elaborato e rispettare tutte le scadenze assegnate per la prenotazione della prova finale.
L'allievo dovrà aver concluso tutti gli esami e i crediti elettivi previsti dal suo percorso nella sessione precedente a quella della discussione.

Per info dettagliate connettersi al seguente link https://www.slmc.it/tesi-prova-finale/

Bibliografia

La bibliografia sarà concordata dall'allievo e il docente scelto come relatore a seconda dell'argomento della tesi

Prova d'esame

L’allievo diplomando svolgerà ed esporrà il lavoro svolto secondo le seguenti modalità:

- La tesi dovrà consistere in un elaborato scritto originale, redatto dallo studente stesso, su un argomento afferente al proprio percorso di studio, in accordo con il proprio Relatore.
- La lunghezza orientativa dell’elaborato può essere compresa tra 50 e 150 pagine.
- La discussione della Tesi avverrà nelle sedi del Saint Louis o in altra location concordata, alla presenza di una Commissione composta da non meno di cinque componenti, compreso almeno un docente di riferimento della disciplina di indirizzo.
- La discussione sarà contestuale all’eventuale performance (performance live o registrata precedentemente) relativa all’argomento della Tesi stessa. In tal senso lo Studente dovrà concordare per tempo con la Segreteria Didattica le dotazioni tecniche necessarie.
- La durata totale della Prova Finale sarà di circa 30 minuti a candidato

PRODUZIONE MUSICALE III

Obiettivi formativi
Lo scopo del corso è quello di dare all'allievo le nozioni utili a gestire le funzionalità principali dei software di manipolazione sonora, dalla creazione di un progetto musicale al mix, alla sincronizzazione audio-video, all'utilizzo dell'editing distruttivo e non distruttivo, il time stretch, pitch shift, bit slicing, ecc.

Programma didattico
PRODUZIONE MUSICALE

- Cubase key editor avanzato, programmazione midi su più controller lane
- Librerie sonore, gestione dei cambi di articolazione in Cubase
- 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

Bibliografia
Dispense a cura del docente.

Prova d'esame
Realizzazione di una breve produzione musicale su tema dato.

MATERIE ELETTIVE (6 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

Materia soggetta ad Idoneità.
Verifica teorico-pratica del programma svolto.

LINGUA INGLESE I

Obiettivi formativi
Corso tenuto dalla docente Simonetta Collatina
Il primo livello del corso di lingua inglese ha come obiettivo di migliorare la padronanza della lingua inglese degli studenti e di introdurli alle basi della teoria musicale in inglese, con una particolare attenzione all'utilizzo di una terminologia tecnica specifica dell'ambito musicale. Lo scopo del percorso di studio dell'inglese tecnico, è da ricercarsi nella necessità, per il musicista contemporaneo, di interfacciarsi con una realtà musicale internazionale.

Corso tenuto dal docente David Logan
Al termine di questo modulo, lo studente dovrebbe avere una conoscenza teorica e pratica di:
Parlare inglese nello studio musicale / Abilità di comunicazione verbale e non verbale / Utilizzo di software e inglese tecnico / Espressione di idee complesse in modo più efficace /Come scrivere un manuale tecnico

Programma didattico
Corso tenuto dalla docente Simonetta Collatina
Nel primo anno 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
SONG STRUCTURE: An overview of the evolution of the structure of a song, with examples.

Corso tenuto dalla docente Simonetta Collatina per tecnico del suono e musica elettronica
Signal flow / Recording: microphones (types, frequency response, polar patterns, placement) / Interface / Digital Audio Workstation (DAW) / Mixing / EQ / Compression / Distortion / Reverb/delay / Modulation effect / Acoustic treatment / Gear

Corso tenuto dal docente David Logan
Questo corso aiuterà lo studente a parlare, leggere e scrivere specificamente per la musica moderna e lo studio di registrazione. Con un focus di alto livello su capacità di comunicazione efficaci e anche una più profonda comprensione e scrittura di manuali di software e apparecchiature tecniche. Attraverso il dialogo e le strutture pratiche di dialogo gli studenti capiranno come esprimere concetti musicali complessi in modo più mirato ed efficace.

Bibliografia
Corso tenuto dalla docente Simonetta Collatina
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
Corso tenuto dalla docente Simonetta Collatina
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.

Corso tenuto dal docente David Logan
Utilizzando le tecniche apprese in classe creare quanto segue: un diario tecnico del tuo lavoro compositivo di 1500-2000 parole. Può utilizzare immagini o screenshot per aiutare. Deve descrivere il tuo processo tecnico.

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.

ARRANGIAMENTO POP-ROCK 2

Obiettivi formativi

Il corso ha una durata biennale e mira a fornire all'allievo le conoscenze e le prime esperienze in tema di arrangiamento e a fornire degli stimoli creativi per l'orchestrazione di un brano musicale nel campo della pop music, partendo da una semplice melodia con una sequenza armonica iniziale che può essere, all'occorrenza, sviluppata o ripensata radicalmente.
Il programma didattico è concepito utilizzando direttamente un software per la produzione musicale (Cubase, Logic, ecc.) seguendo il consueto iter produttivo moderno, che mira ad avere un immediato riscontro sonoro all'atto della pre-produzione, durante la stesura delle varie parti musicali.

Programma didattico

Durante il corso vengono affrontate le varie tematiche riguardanti l'arrangiamento di un brano:

• 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;
• Gli strumenti ad arco;
• Uso dei loop ritmici;
• Uso dei sintetizzatori.

Gli argomenti saranno sviluppati con lezioni teoriche e pratiche, alternate in base al raggiungimento dei vari obiettivi.

Nel primo anno verrà sviluppata la conoscenza delle singole sezioni strumentali e la scrittura delle relative parti musicali.
Nel secondo anno verrà sviluppata la capacità di concepire l'orchestrazione completa di tutte le sezioni strumentali di un brano con particolare attenzione all'utilizzo degli archi.

Al termine del corso l'allievo sarà in grado di realizzare arrangiamenti di brani musicali completi.

Bibliografia

Eventuale bibliografia indicata dal docente.

Prova d'esame

Verifica scritta e pratica del programma svolto:
1° ANNO:
Creazione di un arrangiamento di una canzone per base ritmica e almeno due strumenti armonici.
Tempo a disposizione: 3 ore
2° ANNO:
Creazione di un arrangiamento di una canzone per quartetto d'archi.
Tempo a disposizione: 3 ore

arrangiamento per orchestra:
Prova finale del corso

-

Consegna dell'arrangiamento realizzato durante il corso dell'anno

- Realizzazione di un arrangiamento (o frazione di arrangiamento) da scrivere in 10 ore di clausura

Il tutto dovra essere consegnato in:

- formato cartaceo (solo Score)
- file di Finale o Sibelius
- file PDF (Score e parti staccate)
- file audio MP3

PIANO E TASTIERE POP-ROCK III

Obiettivi formativi

L'ultima annualità di strumento è dedicata all'utilizzo pratico delle conoscenze tecniche e teoriche acquisite negli anni precedenti ed allo sviluppo della personalità artistica e dello studente, indirizzandone le capacità verso l'ideazione e la realizzazione pratica di un progetto musicale originale.
L'allievo si confronterà inoltre con lo studio e l'arrangiamento di un repertorio di livello impegnativo. Tutto il lavoro verrà svolto in previsione del Concerto di Diploma finale, una performance live che lo studente dovrà ideare interamente ex novo, seguendolo in ogni suo aspetto - artistico ma anche organizzativo e promozionale - dimostrando appieno la propria personale marca artistica.

Programma didattico

- Consolidamento degli argomenti trattati nelle annualità precedenti;
- Applicazione dei contenuti dei corsi precedenti nei più vari ambiti stilistici
- Sviluppo ulteriore delle abilità di carattere improvvisativo
- Esercitazioni sistematiche sulla esecuzione estemporanea di partiture in doppio pentagramma e basate su sigle ed eventuali obbligati ritmico-melodici
- Studio approfondito di stili e artisti concordato tra docente e studente
- Composizioni originali dello studente
- Ricerca e sviluppo di un proprio stile personale;
- Arricchimento del repertorio.

Bibliografia

Bibliografia indicata dal docente.

Prova d'esame

Una performance live che comprenderà 8 brani a scelta dell'allievo, che definirà insieme al proprio docente (repertorio, line-up, arrangiamenti. Lo studente descriverà dinanzi alla commissione il lavoro proposto, creando da solo anche tutta la comunicazione necessaria per promuovere l'evento. Nel concerto si dovranno evidenziare le capacità raggiunte, anche con arrangiamenti originali a cura dello studente, l'esecuzione di brani originali e repertorio di alto livello. Tale concerto potrà svolgersi in orario diurno o serale, presso il Saint Louis o in locali della Capitale, su richiesta del diplomando e a discrezione della direzione.

SEZIONE RITMICA POP-ROCK IN STUDIO DI REGISTRAZIONE 2

Obiettivi formativi
Questo lavoro sul campo consente all'allievo di misurare da vicino le proprie capacità nel risolvere i problemi inerenti la propria professione.

Programma didattico
- Lo studio e la cura del suono sul proprio strumento
- L'interazione con i tecnici per tutto ciò che concerne la gestione del suono
- La gestione dell'ascolto “in cuffia”
- Registrazione di brani in presa diretta
- La correzione di piccoli errori d'esecuzione

Tutti questi aspetti contribuiscono fortemente alla professionalizzazione dell'allievo.
Questo lavoro sul campo consente all'allievo di misurare da vicino le proprie capacità nel risolvere i problemi inerenti la propria professione.

Bibliografia
Dispense a cura del docente.

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

TECNICHE COMPOSITIVE (SONGWRITING II) POP - ROCK

Obiettivi formativi

L'obiettivo principale consiste nel fornire lo studente di tutti quegli strumenti necessari utili al processo di codifica e "razionalizzazione" delle proprie idee e ispirazioni musicali :
- acquisizione ed emulazione dei vari stili compositivi tipici della pop music degli anni 50 ai giorni nostri
- forma canzone: sintesi perfetta; strofa, ritornello, rifiuto di entrambe
- armonizzazione di una linea melodica
- costruzione di una linea melodica su un giro armonico esistente), al fine da renderlo sempre più consapevole degli aspetti "tecnici" legati alla composizione

Programma didattico

Modulo song-writing internazionale
- Studio e armonizzazione delle varie progressioni armoniche basic tipiche del rock, blues, soul
- Studio e analisi dello stile dei maggiori songwriter bianchi di lingua inglese dagli anni '60 ai giorni nostri: brani di Beach Boys, Beatles, Rolling Stones, Elton John, Bob Dylan, Carol King, James Taylor
- Composizione di brani originali nello stile di almeno 2 degli artisti citati
- Composizione di melodie su progressioni armoniche date
- Composizione di una song su telaio metrico dato
- Date le prime 4 battute complete di melodia e accordi, comporre un brano completo di 32 battute (AABA)

Modulo Canzone italiana
- Analisi del repertorio e approfondimento dei nuovi linguaggi espressivi nella canzone italiana moderna
- Le canzoni dei cantautori e le canzoni nate dalle collaborazioni
- Analisi e approfondimento armonico di brani complessi
- Relazione tra musica e testo (livello avanzato)
- Scrivere per se stessi e scrivere per altri
- Tecniche per lavorare sull'ispirazione
- Esercizi di scrittura melodica su un giro armonico dato (livello avanzato)
- Esercizi di scrittura di un testo su una melodia data (livello avanzato)
- Esercizi di stile: scrivere nello stile degli autori più celebri
- Obiettivo di fine anno: scrittura di due brani, con generi musicali assegnati dal docente

Bibliografia

Eventuali dispense a cura del docente.

Prova d'esame

Al termine del corso ogni allievo realizzerà diversi brani in stile e uno o alcuni brani di propria libera creazione.

Campo disciplinare : Prassi esecutive e repertori Pop-rock - Area: Discipline interpretative d'insieme
Settore artistico-disciplinare: Musica d'insieme pop-rock, codice COMI/09

LABORATORIO PROFESSIONALE DI MUSICA D'INSIEME POP-ROCK

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 brani di alto livello tratti dal repertorio Pop e brani originali, con arrangiamenti 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.
La frequenza ai laboratori è obbligatoria.

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

Partiture fornite dal docente.

Prova d'esame

Valutazione della performance live e dell'intero percorso didattico.