SAINT LOUIS
COLLEGE OF MUSIC

DIPARTIMENTO DI POPULAR MUSIC

DCPL67 - POPULAR MUSIC (INDIRIZZO COMPOSITIVO)

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 al triennio di primo livello in Song-writing
List of the Admission tests for the Bachelor in Songwriting

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.

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 potranno essere prese in considerazione solo sulla base dei posti rimasti disponibili.

0) PRE-SELEZIONE:
per i cantanti: inviare attraverso la domanda di ammissione uno o più link di 5 videoclip contenenti tre brani originali e due brani di cover, registrati con una band (non ammesse le basi musicali)
per gli strumentisti: inviare attraverso la domanda di ammissione uno o più link di 5 videoclip contenenti tre brani originali e due brani di cover eseguiti con il proprio strumento e con la band (non ammesse le basi musicali)

In caso di esito positivo della pre-selezione, si verrà ammessi alla prova dal vivo con la band residente, che si terrà nel mese di luglio o nel mese di settembre. In caso contrario, sarà invitato a partecipare alle audizioni per i corsi pre-accademici.

1) PROVA IN ENSEMBLE
a) Esecuzione dei brani obbligatori della tradizione pop-rock a scelta della commissione* (tratti da una lista dei brani che vi sarà inviata dopo la pre-selezione)
b) Solo per strumentisti: 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/canto

* 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 complementare
c) Prova di music tech
d) Valutazione del curriculum artistico e didattico del candidato
e) Valutazione di eventuali composizioni originali, registrazioni e/o produzioni discografiche dei candidati
f) Colloquio di carattere musicale, generale e motivazionale

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 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 Pianoforte complementare
Complementary Piano Test

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

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 compositivo)

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*

Piano e tastiere complementare I CFA **3** E/ID **ID** 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*

Strumento o canto pop rock a scelta CFA **9** E/ID **E** Hours **15**

Area: *Discipline interpretative del pop-rock, delle musiche improvvisate e audiotattili* - Settore artistico-disciplinare: *Strumento o canto pop rock a scelta*

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

Tecniche compositive pop-rock (individuale) I CFA **9** E/ID **iD** Hours **15**

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: **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: **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 (3 CFA) CFA **3** E/ID **ID** Hours

Area: - Settore artistico-disciplinare:

DCPL67 - Popular Music (indirizzo compositivo)

Second year

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

Piano e tastiere complementare II CFA **3** E/ID **ID** 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*

strumento o canto pop rock a scelta II CFA **9** E/ID **ID** Hours **15**

Area: *Discipline interpretative del pop-rock, delle musiche improvvisate e audiotattili* - Settore artistico-disciplinare: *Strumento o canto pop rock a scelta*

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

Tecniche compositive pop-rock (individuale) 2 CFA **9** E/ID **E** Hours **15**

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

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

Materie elettive (9 CFA) CFA **9** E/ID **ID** Hours

Area: - Settore artistico-disciplinare:

Campo disciplinare: **-** Codice settore:

CFA E/ID Hours

Area: - Settore artistico-disciplinare:

DCPL67 - Popular Music (indirizzo compositivo)

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*

Piano e tastiere complementare III CFA **3** E/ID **ID** 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*

Strumento o canto pop rock a scelta III CFA **9** E/ID **ID** Hours **15**

Area: *Discipline interpretative del pop-rock, delle musiche improvvisate e audiotattili* - Settore artistico-disciplinare: *Strumento o canto pop rock a scelta*

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

Tecniche compositive pop-rock (individuale) 3 CFA **9** E/ID **E** Hours **15**

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: **Forme sistemi e linguaggi jazz -** Codice settore: *CODC/07*

Song-writing stilistico internazionale CFA **3** E/ID **ID** Hours **25**

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

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

Song-writing stilistico italiano CFA **3** E/ID **ID** Hours **25**

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

SAINT LOUIS
COLLEGE OF MUSIC

PRIMO ANNO

DCPL67 - POPULAR MUSIC (INDIRIZZO COMPOSITIVO)

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.

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.

PIANO E TASTIERE COMPLEMENTARE I

Obiettivi formativi

Il corso di pianoforte complementare ha come scopo principale quello di fornire all'allievo le capacità tecniche necessarie per applicare e sviluppare sul pianoforte i concetti teorici affrontati nei corsi di armonia e arrangiamento, ma anche, in particolar modo per i cantanti, come valido supporto armonico per lo studio del repertorio.

Programma didattico

- Esecuzione di 3 standards o brani del Rep. Pop con acc. di 7a, accompagnamento al piano e canto
- Esecuzione di 2 standards o brani del Rep. Pop con acc. di 7a, accordi e melodia al pianoforte
- Accompagnamento di Blues in F e in C nello stile ritmico adeguato al proprio corso di studi
- Turn Around in 4 tonalità maggiori con acc. di 7a
- II V I in 4 tonalità minori

Nota: Per i non cantanti i brani debbono intendersi interamente strumentali.

SUGGERIMENTI DI REPERTORIO: Puramente indicativi

JAZZ – Cantati: “Autumn leaves”, “Easy To Love”, “A Child is Born”, “All of Me”, “Blue monk”
JAZZ – Strumentali: “Tune Up” (swing), “Alice in Wonderland”, “My Funny Valentine”, “My Favorite Things”, “Just Friends” (ballad), "Moon River" (Waltz)
POP – Cantati: “Ain’t no sunshine”, “Life on mars”, “Let it Be”, “Il Cielo in una Stanza”, “Il Gatto e la Volpe”, “I’ll Be There (Jackson Five)
POP – Strumentali: “Il Cielo in una Stanza”, "La Vie en Rose"

Bibliografia

TECNICA:
• HANON Charles Louis, Il pianista virtuoso, Milano, Curci, 2014.
• POZZOLI Ettore, Tecnica giornaliera del pianista, Milano, Ricordi, 1984.
LETTURA:
• PETERSON Oscar, Jazz Exercises, Milwaukee, Hal Leonard, 2005.
ARMONIA APPLICATA:
• DE GREG Phil, Jazz keyboard harmony, New Albany, Aebersold, 1994.
• HARRISON Mark, The Pop Piano Book, Milwaukee, Hal Leonard, 2000.
Dispense a cura del docente - Teacher's papers

Prova d'esame

Verifica teorico-pratica del programma svolto

STRUMENTO O CANTO POP ROCK A SCELTA

Obiettivi formativi
Gli obiettivi saranno la ricerca e la definizione della personalità della voce su repertorio di cui lo studente è autore.

Programma didattico
Il programma di studio è personalizzato e da concordare con il docente, in base allo strumento che si sceglie

Monografie su artisti songwriter a scelta (studio di almeno 3 brani per artista) con possibilità di arrangiamento dei brani scelti.

Assegnazione di letture sul songwriter e popular music di interesse nella definizione e stabilizzazione dell'area di studio dello studente

Prova d'esame
esame di strumento del primo anno
Verifica teorico-pratica del programma svolto

esame di canto del primo anno
Esecuzione di 4 brani di cui almeno un brano originale e almeno una cover, i brani non devono essere mai stati eseguiti in altri esami.
Almeno 3 brani dei 4 dovrebbero essere suonati anche dall'allievo, in qualsiasi formazione anche in duo o trio o più ampia
Sarebbe opportuno che le cover venissero personalizzate dallo studente, ri-arrangiate e/o riproposte piano e voce o chitarra e voce o con altre formazioni.
Da evitare quindi la replica tout court del brano originale

TECNICHE COMPOSITIVE POP-ROCK (INDIVIDUALE) I

Obiettivi formativi

Obiettivo del corso è l'acquisizione di una consapevolezza creativa collegata allo sviluppo delle capacità analitiche in tema di tecniche del songwriting di oggi e del passato. Attraverso un percorso strutturato in varie fasi didattiche e varie tematiche tecniche verranno analizzate alcune tra le più significative tecniche di songwriting. Lo scopo principale è quello di rendere consapevole il processo della creazione musicale che nella canzone è fortemente caratterizzato da un approccio emozionale e creativo. Le esercitazioni verranno realizzate su strutture e schemi dati dal docente e su strutture libere che verranno analizzate in classe. Lo scopo principale del corso è infatti il raggiungimento di una sicurezza e coerenza compositiva mediante l'acquisizione di tecniche creative che amplieranno le facoltà compositive dell'allievo permettendogli di scrivere canzoni in tutti gli stili.

Programma didattico

Durante il corso si analizzeranno canzoni sulle strutture in armonia classica e modale approfondendone le funzionalità armoniche e ritmiche. Si approfondiranno inoltre le differenze legate ai vari profili melodici. Durante le lezioni si analizzeranno anche molti esempi e soluzioni tratte dalle maggiori canzoni di successo.

Bibliografia

Dispense a cura del docente.

Prova d'esame

Esecuzione di 4 canzoni scritte dallo studente nel corso dell'anno di cui:
2 canzoni originali libere
2 canzoni nello stile di due differenti autori italiani e/o internazionali a scelta dello studente

Le canzoni possono essere presentate dal vivo con qualsiasi strumentazione.

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.

MATERIE ELETTIVE (3 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 - Teacher's papers

Prova d'esame

Verifica teorico-pratica del programma svolto

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 COMPOSITIVO)

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

PIANO E TASTIERE COMPLEMENTARE II

Obiettivi formativi

Il secondo livello del corso di pianoforte complementare, ha lo scopo di perfezionare ulteriormente i vari aspetti tecnici dell'esecuzione pianistica e di introdurre l'allievo a contenuti armonici e di accompagnamento più avanzati, con l'obiettivo di fornirgli quel bagaglio tecnico necessario per l'accompagnamento (con o senza melodia) di un brano del Rep. Pop e Jazz.

Programma didattico

- Esecuzione di 3 standards o brani del Rep.Pop di media difficoltà (accompagnamento al piano e canto), di cui
  1 latin ed 1 jazz-waltz (solo per il corso jazz)
- Esecuzione di 3 standards o brani del Rep. Pop di media difficoltà (accordi e melodia al pianoforte) di cui
  1 latin o jazz-waltz (solo per il corso jazz)
- Accompagnamento con Walking Bass in 2 di blues in 2 tonalità
- Turn Around con dominanti secondarie e tensioni in 4 tonalità maggiori
- Turn Around in 2 tonalità minori utilizzando acc. con tensioni
- Lettura estemporanea di un brano semplice (comping con acc. di 7a e tensioni)

Nota: per i non cantanti i brani debbono intendersi interamente strumentali

SUGGERIMENTI DI REPERTORIO: puramente indicativi

JAZZ – Cantati: “There will never be Another You”, “Waltz For a Lonely Wife”,
“Blue Monk”, “But Beautiful”, “A Foggy Day”, “Alone Togheter”, “Black Orpheus”, “Lullaby of Birdland”, “Like Someone in Love”
JAZZ – Strumentali: “Three Flowers”, “Stella by Starlight”, “Blue in Green”, “Bluesette”, “Dancing on tha Ceiling”, “The days of Wine and Roses”, “Django”, “Night and Day”
“All The Things You Are”, “A Foggy Day”, “Peace”
POP – Cantati: “Living for the City”, “Ticket to Ride”, “Hold The Line”, “If I Ain’t Got You”, “Sunny” (latin-rock), “Roxanne”
POP – Strumentali: “Michelle”

Bibliografia

TECNICA:
• BERINGER Oscar, Studi tecnici per il pianoforte (Trad. It. a cura di Giacomo Franzoso), Volontè & Co., 2013.
• POZZOLI Ettore, Tecnica giornaliera del pianista, Milano, Ricordi, 1984.
LETTURA:
• PETERSON Oscar, Jazz Exercises, Milwaukee, Hal Leonard, 2005.

ARMONIA APPLICATA:
• DE GREG Phil, Jazz keyboard harmony, New Albany, Aebersold, 1994.

REPERTORIO: Varie raccolte di brani jazz e pop (R. Books vari)
Dispense a cura del docente - Teacher's papers

Prova d'esame

Verifica teorico-pratica del programma svolto

TECNICHE COMPOSITIVE POP-ROCK (INDIVIDUALE) 2

Obiettivi formativi

L'obiettivo principale della seconda annualità sarà quello di analizzare le forme e le soluzioni ritmiche: groove, blues e forme ibride. L'orientamento compositivo sarà infatti quello di sviluppare in particolar modo il parametro ritmico in tema di background armonico e ritmico a supporto della canzone. Importante sarà anche la dimensione legata al sound della struttura e alla relazione con i contenuti della canzone composta dall'allievo.

Programma didattico

Durante la seconda annualità si approfondiranno le tematiche svolte precedentemente con particolare riferimento al songwriting stilistico. Si comporranno infatti canzoni nello stile di artisti scelti dal docente per sviluppare la funzione autorale dell'allievo. Si continueranno gli approfondimenti analitici e tecnici della composizione di musica e testo in tema di canzoni mainstream e di altri generi. Molta importanza verrà data inoltre alle varie forme della canzone e ai loro esempi più significativi tratti dalla discografia italiana ed internazionale.

Bibliografia

Dispense a cura del docente.

Prova d'esame

Esecuzione di 6 brani originali di cui:
- 3 composizioni originali libere
- 3 canzoni originali nello stile di tre differenti autori italiani e/o internazionali a scelta dello studente

Tutte le canzoni non possono essere state già presentate in esami di annualità precedenti.

MATERIE ELETTIVE (9 CFA)

Obiettivi formativi

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

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

Programma didattico

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

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

Bibliografia

Dispense a cura del docente.

Prova d'esame

Verifica teorico-pratica del programma svolto.

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.

STRUMENTO O CANTO POP ROCK A SCELTA II

Obiettivi formativi
Gli obiettivi saranno la ricerca e la definizione della personalità della voce su repertorio di cui lo studente è autore.

Programma didattico
Il programma di studio è personalizzato e da concordare con il docente, in base allo strumento che si sceglie

Monografie su artisti songwriter a scelta (studio di almeno 3 brani per artista) con possibilità di arrangiamento dei brani scelti.

Assegnazione di letture sul songwriter e popular music di interesse nella definizione e stabilizzazione dell'area di studio dello studente

Prova d'esame
Verifica teorico-pratica del programma svolto

SAINT LOUIS
COLLEGE OF MUSIC

TERZO ANNO

DCPL67 - POPULAR MUSIC (INDIRIZZO COMPOSITIVO)

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

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.

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.

MATERIE ELETTIVE (7 CFA)

Obiettivi formativi

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

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

Programma didattico

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

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

Bibliografia

Dispense a cura del docente.

Prova d'esame

Verifica teorico-pratica del programma svolto.

PIANO E TASTIERE COMPLEMENTARE III

Obiettivi formativi

Al termine del percorso di pianoforte complementare l'allievo acquisisce quell'autonomia e padronanza necessarie affinché il pianoforte diventi un valido supporto in quegli ambiti nei quali risulta necessario un punto di riferimento armonico come, ad esempio, l'arrangiamento e la composizione di brani originali. Lo strumento sarà prezioso anche per lo studio, l'approfondimento e l'elaborazione personale del repertorio.

Programma didattico

- Esecuzione di 4 standards o brani del Rep. Pop di difficoltà adeguata al livello del corso, (accompagnamento al piano e canto), di cui 1 latin ed 1 jazz-waltz (solo per il corso di jazz)
- Esecuzione di 4 standards o brani del Rep. Pop di difficoltà adeguata al livello del cors, (accordi e melodia al pianoforte con eventuale armonizzazione pianistica) , di cui 1 latin ed 1 jazz-waltz (solo per il corso di jazz)
- Accompagnamento con Walking Bass in 4 (o accompagnamento alternativo per i corsi di popular music) di blues in due tonalità e canto (W. Bass e comping per i non cantanti)
- Turn Around con dominanti secondarie, accordi con tensioni e sostituzioni in 3 tonalità maggiori
- Turn Around con dominanti secondarie, accordi con tensioni e sostituzioni in 2 tonalità minori
- Lettura estemporanea di un brano semplice (sigle di accordi con tensioni e melodia suonata o cantata)

Nota: Per i non cantanti i brani debbono intendersi interamente strumentali.

SUGGERIMENTI DI REPERTORIO: (puramente indicativi)

JAZZ – Cantati: “Body and Soul”, “Darn That Dream”, “Desafinado”, “Don’t get Around Much Anymore”, “A Night In Tunisia”, “Chega De saudade”, “Corcovado”
JAZZ – Strumentali: “Waltz For Debby” (swing waltz), “Well You Needn’t”, “Dolphin dance”, “Blues For Alice”
POP – Cantati: “Isn’t She Lovely”, “For Your Love”
POP – Strumentali: brani suggeriti dal docente durante il corso.

Bibliografia

TECNICA:
• BERINGER Oscar, Studi tecnici per il pianoforte (Trad. It. a cura di Giacomo Franzoso), Volontè & Co., 2013.
ARMONIA APPLICATA:
• AMADIE Jimmy, Rifondazione armonica per il jazz e la popular music, Milano, Piccolo Conservatorio Nuova Musica, 1992.
• DE GREG Phil, Jazz keyboard harmony, New Albany, Aebersold, 1994.
REPERTORIO: Varie raccolte di brani jazz e pop (R. Books vari)
Dispense a cura del docente

Prova d'esame

Verifica teorico-pratica del programma svolto

TECNICHE COMPOSITIVE POP-ROCK (INDIVIDUALE) 3

Obiettivi formativi
Obiettivo principale è l'utilizzazione di strutture articolate sia a livello armonico che ritmico. Il background tonale e modale potrà essere quindi presente anche all'interno di un'unica canzone e la linea melodica potrà articolarsi in base ad uno o più profili melodici così come studiati negli anni precedenti. Ne conseguirà una maggiore visione personale da parte dell'allievo integrata con una sicurezza derivante dal lavoro svolto negli anni precedenti.

Programma didattico
Nella terza annualità del corso l'allievo potrà lavorare sulla sicurezza tecnica conseguita nei due anni precedenti. Sarà infatti la creatività inserita all'interno del genere scelto dall'allievo la maggiore via di approfondimento didattico. La sicurezza conseguita in tema di songwriting permetterà all'allievo di spaziare nelle varie possibilità compositive che si possono considerare al momento dello sviluppo dell'idea musicale. Importante saranno quindi anche le riflessioni sui vari parametri musicale per svolgere al meglio l'idea iniziale e finalizzarla nel modo più coerente ed appropriato.

Bibliografia
Dispense a cura del docente.

Prova d'esame
- 6 composizioni originali mai presentate in esami precedenti da eseguire con una band, di cui un massimo di due brani possono essere presentati registrati, con una produzione di alta qualità (no provini) pronta per la pubblicazione
- 2 composizioni stilistiche realizzate durante l’anno, possono essere presentate sia dal vivo o su supporto audio registrate (anche solo strumento armonico e voce a discrezione dello studente)
- 1 canzone completa assegnata dalla commissione e da realizzare in clausura di 6 ore, registrando strumento armonico (pianoforte o chitarra) e voce

Non si possono riproporre brani già oggetto di altri esami del candidato.

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

SONG-WRITING STILISTICO INTERNAZIONALE

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).

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.

SONG-WRITING STILISTICO ITALIANO

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 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.

STRUMENTO O CANTO POP ROCK A SCELTA III

Obiettivi formativi
Gli obiettivi saranno la ricerca e la definizione della personalità della voce su repertorio di cui lo studente è autore.

Programma didattico
Il programma di studio è personalizzato e da concordare con il docente, in base allo strumento che si sceglie

Monografie su artisti songwriter a scelta (studio di almeno 3 brani per artista) con possibilità di arrangiamento dei brani scelti.

Assegnazione di letture sul songwriter e popular music di interesse nella definizione e stabilizzazione dell'area di studio dello studente

Prova d'esame
Verifica teorico-pratica del programma svolto