

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

DCPL 67 POPULAR MUSIC

Settore artistico-disciplinare

CODC/07 ARMONIA POP-ROCK

Contenuti del corso

Questo corso offre un approccio strutturato allo studio dell'armonia con particolare centralità delle nozioni stilisticamente proprie della musica Popular. Proposito principale del corso è incoraggiare l'applicazione pratica delle conoscenze teoriche, in particolare per quanto riguarda la composizione e l'improvvisazione, valorizzando il linguaggio e le nomenclature della musica Popular, riflettendo le effettive differenze nell'uso della notazione tradizionale. La comprensione dell'armonia tonale e delle sue applicazioni, così come i linguaggi popular esterni alla trattazione tonale, sono obiettivi principali del corso, con conseguente particolare attenzione alla realizzazione di progressioni di accordi per quanto concerne la composizione e all'applicazione delle scale per l'improvvisazione. Infine, saranno trattati anche aspetti più tipici della didattica del Jazz, in particolare nell'uso delle tecniche di armonizzazione della scrittura per ensemble.

ARMONIA POP-ROCK

Tipologia	Collettiva
Ore	30
Crediti formativi	4
Forma di verifica	Esame

Programma di studio

- Armonizzazione delle scale maggiori e minori;
- Progressioni armoniche, realizzazione, riconoscimento delle tonalità, analisi;
- Cadenze, costruzione e identificazione;
- Associazione fra scale tonali e accordi nella composizione e nell'improvvisazione;
- Armonia dorica, misolidia, lidia, frigia;
- Modulazioni, toni vicini e lontani, accordi pivot, dirette e indirette;
- Armonizzazione di una melodia;
- Sostituzioni armoniche diatoniche e non-diatoniche;
- Principi di improvvisazione;
- Cenni alla tecnica dei block chords e dell'armonizzazione 4-way closed;

Programma d'esame

- Prova scritta sul programma trattato nel corso, basata su esercizi di realizzazione o di riconoscimento.

Bibliografia e materiale didattico:

- Teoria e Armonia della musica moderna (Barozzi);
- Jazz Harmony (Berklee press);
- Modern jazz voicings (Berklee press);
- Dispense fornite dal docente

Corso di Diploma Accademico di Primo Livello in POPULAR MUSIC COME/05 Informatica Musicale I

Obbiettivi:

L'obiettivo primario di questo corso di Informatica Musicale nel triennio è abilitare gli studenti a padroneggiare le fondamenta teoriche e pratiche dell'informatica musicale per la produzione sonora. Attraverso la comprensione approfondita di concetti come campionamento, sintesi del suono, MIDI, effetti audio, elaborazione delle dinamiche e altre tecniche avanzate, gli studenti saranno in grado di applicare queste competenze in modo creativo e autonomo. L'obiettivo finale è che gli studenti acquisiscano una solida base di conoscenze e abilità per affrontare progetti musicali complessi e siano in grado di esprimere la propria creatività utilizzando gli strumenti digitali a disposizione.

Crediti formativi	4
Ore	24
Tipologia	Collettivo
Forma di verifica	Esame

Introduzione e Campionamento

Introduzione al corso:

- Panoramica sull'informatica musicale e la produzione sonora.
- Presentazione degli argomenti del corso.
- Campionamento:
 - Fondamenti del campionamento.
 - La catena elettroacustica
 - Dimostrazioni pratiche con software di campionamento.

Software di editing

- Principio di funzionamento:
 - Panoramica sulle tipologie di software per la produzione musicale informatica
 - Pratiche di editing .
- Formati audio e compressioni digitale dei dati:
 - Formati audio comuni e tecniche di compressione.
 - Compressione lossy e lossless..

Sintesi del Suono

- Sintesi Additiva:
 - Studio delle componenti armoniche e delle forme d'onda complesse.
 - Esempi pratici di creazione di suoni.

- Sintesi Sottrattiva e Filtri:
 - Concetti di sintesi sottrattiva e utilizzo di filtri.
 - Implementazione pratica di filtri.

Filtri

- Approfondimento sui Filtri:
 - Utilizzo avanzato dei filtri nella sintesi sonora.
 - Applicazioni pratiche nella modellazione del suono.

Il MIDI

- Il MIDI:
 - Fondamenti del protocollo MIDI e messaggi MIDI.
 - Esercitazioni pratiche di programmazione MIDI.

Linee di Ritardo ed Effetti

- Linee di Ritardo:
 - Concetti di base e applicazioni nella produzione musicale.
 - Delay tipologie e utilizzo
- Effetti basati sulle Linee di Ritardo:
 - Approfondimento su riverbero, chorus, flanger, etc.

Riverberi

- Riverberi:
 - Principi di funzionamento e creazione di spazi sonori virtuali.

Videoscrittura

- Impostare la partitura su musescore:
 - Principi di funzionamento dei programmi per la videoscrittura.

Elaborazione delle Dinamiche e Dettagli sulla Dinamica

- Elaborazione delle Dinamiche:
 - Compressione audio e concetti correlati.
 - Esercitazioni sull'uso di compressori.
- Dettagli sulla Dinamica:
 - Tecniche avanzate di modulazione dinamica.
 - Applicazioni creative nella produzione musicale.

Distorsioni e Risonatori e altri effetti

- Distorsioni:
 - Tipi di distorsione e applicazioni pratiche.
 - Creazione di effetti di distorsione personalizzati.
- Risonatori:
 - Concetti di base e applicazioni nella sintesi sonora.
 - Esempi pratici di applicazioni dei risonatori.

ESAME

Progetto Pratico - Campionare e Creare un Montaggio

- Creazione di un montaggio audio di 2 minuti.
- Applicazione delle tecniche apprese durante il corso.

Discussione orale del progetto realizzato con interrogazione sugli argomenti svolti durante il corso

Bibliografia:

Dispense fornite dal docente

“Laboratorio di Tecnologie Musicali” vol. 1 di G. Cappellani, M. D’Agostino, L. De Siena, S. Mudanò, G. Paolozzi © ConTempoNet 2014

“Laboratorio di Tecnologie Musicali” vol. 2 di G. Cappellani, M. D’Agostino, L. De Siena, S. Mudanò, G. Paolozzi © ConTempoNet 2014

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO DCPL 67 POPULAR MUSIC

Settore artistico-disciplinare
COMI/09 Interazione creativa in piccola, media e grande formazione
(Prima, seconda e terza annualità)

Contenuti del corso

Studio ed esecuzione di brani significativi dei vari generi Popular, con riguardo alla gestione delle parti, all'interazione fra i musicisti, alle tecniche di riarrangiamento, alla mutua gestione delle dinamiche e della fonia. Presentazione di concetti basilari di fonia, monitoraggio e set-up di palco.

INTERAZIONE CREATIVA IN PICCOLA, MEDIA E GRANDE FORMAZIONE – I

Tipologia	Gruppo
Ore	18
Crediti formativi	6
Forma di verifica	Esame

Programma d'esame

Esecuzione di un programma di 2 brani, di cui uno scelto dal candidato e uno scelto dalla commissione fra quelli studiati durante il corso. La performance deve avvenire con l'ausilio di una formazione pop-rock dal vivo la cui gestione, interazione e costituzione sono responsabilità del candidato, nonché criteri di valutazione.

INTERAZIONE CREATIVA IN PICCOLA, MEDIA E GRANDE FORMAZIONE – II

Tipologia	Gruppo
Ore	18
Crediti formativi	6
Forma di verifica	Esame

Programma d'esame

Esecuzione di un programma di 2 brani, di cui uno scelto dal candidato e uno scelto dalla commissione fra quelli studiati durante il corso. La performance deve avvenire con l'ausilio di una formazione pop-rock dal vivo la cui gestione, interazione e costituzione sono responsabilità del candidato, nonché criteri di valutazione.

INTERAZIONE CREATIVA IN PICCOLA, MEDIA E GRANDE FORMAZIONE – III

Tipologia	Gruppo
Ore	24
Crediti formativi	8
Forma di verifica	Esame

Programma d'esame

Esecuzione di un programma di 3 brani, di cui due scelti dal candidato e uno scelto dalla commissione fra quelli studiati durante il corso. La performance deve avvenire con l'ausilio di una formazione pop-rock dal vivo la cui gestione, interazione e costituzione sono responsabilità del candidato, nonché criteri di valutazione.

Bibliografia e materiale didattico:

Dispense, spartiti e link di incisioni forniti dal docente

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO
Settore artistico-disciplinare
ESERCITAZIONI CORALI

Disciplina
COMI/01 Musica d'insieme vocale e repertorio corale
(biennale)

Contenuti del corso

Educazione vocale: postura, educazione dell'orecchio, vocalità (risonanza, estensione, articolazione).

Cantare in coro: ascolto reciproco, omogeneità suono sezione, intonazione naturale.

Repertorio corale: studio di opere significative tratte dal repertorio corale di tutti i tempi con organico a cappella, con basso continuo, concertato o con orchestra.

Valutazione con giudizio di idoneità e crediti conferiti dal docente sulla base del lavoro svolto durante l'anno e sulla base della partecipazione agli impegni concertistici programmati dall'Istituto.

MUSICA D'INSIEME VOCALE E REPERTORIO CORALE I

Tipologia	Di gruppo
Ore	24
Crediti formativi	4
Forma di verifica	Idoneità

MUSICA D'INSIEME VOCALE E REPERTORIO CORALE II

Tipologia	Di gruppo
Ore	24
Crediti formativi	4
Forma di verifica	Idoneità

Bibliografia

Spartiti o partiture nell'edizione suggerita dal docente.

Dispense del docente.

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO DCPL 67 POPULAR MUSIC

Settore artistico-disciplinare
CODM/06 Storia della musica popular
(Prima e seconda annualità)

Contenuti del corso

La trattazione dei generi e relativi esponenti della musica Popular sarà svolta con un'impronta monografica che comprende aspetti biografici, impatti storici e sociologici, nonché peculiarità tecniche e stilistiche.

Data la durata biennale del corso, si affronteranno i generi e i compositori in due macroperiodi: dagli esordi fino agli anni '70 e dai '80 fino ai giorni nostri. Particolare attenzione sarà posta sugli esponenti e sulle vicende in Italia.

Il corso incorporerà una varietà di componenti multimediali, tra cui video, esercizi di ascolto, analisi delle partiture e dimostrazioni musicali eseguite dal vivo da parte del docente o da ensemble apposite.

Si sottolinea la centralità dell'analisi tecnico-musicale in questo corso, affinché lo stesso non risulti una trattazione esclusivamente storiografica ma fornisca agli studenti strumenti e nozioni che possano infondere nelle proprie esperienze artistiche.

Storia della musica popular I

Tipologia	Collettiva
Ore	24
Crediti formativi	4
Forma di verifica	Esame

Programma di studio

Periodo di trattazione: dalle origini fino agli anni '70.

Argomenti principali:

- Origini

- Rhythm and Blues
- Rock'n'roll
- Soul
- Funk
- Disco
- British Invasion
- I cantautori, le scuole italiane

Approfondimenti:

- Il Blues
- Swing e Shuffle
- Supporti multimediali
- Guida al riconoscimento dei generi musicali

Programma d'esame

- Prova orale sul programma trattato nel corso.
- Monografia scritta su un/una artista o band Popular, concordata con il docente, da consegnare e discutere all'esame. La monografia deve contenere:
 - Biografia
 - Discografia
 - Date della carriera
 - Collaborazioni/formazioni/componenti delle band
 - Generi di appartenenza dell'artista/band
 - Caratteristiche stilistiche della produzione musicale (analisi testuale, assetti ritmico-fonici, strutture ricorrenti, strumentazione/orchestrazione tipica, tecniche particolari, ecc)
 - Influenze artistiche precedenti sull'artista/band
 - Influenze artistiche dell'artista/band su successivi
 - Bibliografia, sitografia

Storia della musica popular II

Tipologia	Collettiva
Ore	24
Crediti formativi	4
Forma di verifica	Esame

Programma di studio

Periodo di trattazione: dagli anni '80 fino ai giorni nostri

Argomenti principali:

- Metal
- New Wave
- MTV era
- Grunge
- Hip Hop
- Reggae
- Contesto contemporaneo

Approfondimenti:

- Sampling
- Sequencing e Playback
- Streaming musicale
- L'industria discografica

Programma d'esame

- Prova orale sul programma trattato nel corso.
- Monografia scritta su un/una artista o band Popular, concordata con il docente, da consegnare e discutere all'esame. La monografia deve contenere:
 - Biografia
 - Discografia
 - Date della carriera
 - Collaborazioni/formazioni/componenti delle band
 - Generi di appartenenza dell'artista/band

- Caratteristiche stilistiche della produzione musicale (analisi testuale, assetti ritmico-fonici, strutture ricorrenti, strumentazione/orchestrazione tipica, tecniche particolari, ecc)
- Influenze artistiche precedenti sull'artista/band
- Influenze artistiche dell'artista/band su successivi
- Bibliografia, sitografia

Bibliografia e materiale didattico:

- Manuale di storia della musica Popular e del jazz (Basciano)
- Storia della canzone italiana (Liperi)
- Dispense fornite dal docente

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

Settore artistico-disciplinare

STORIA DELLA MUSICA

Disciplina

CODM/04 Storia e storiografia della musica

Contenuti del corso

Il corso introduce alla metodologia storiografica musicale, ripercorrendo i momenti fondamentali dello sviluppo della disciplina, partendo dagli inizi della storiografia musicale moderna a metà del XVIII secolo, attraversando i contributi ottocenteschi, fino agli orientamenti di studio contemporanei.

Lo studente acquisisce consapevolezza dell'attività scientifica di documentazione, analisi e interpretazione delle fonti che presiede alla ricostruzione del fatto musicale.

Lo studente è in grado di ricostruire il percorso storiografico, non sempre lineare, che porta alla definizione di una determinata epoca della storia della musica, di generi e stili musicali, dell'attività di un singolo autore o di un gruppo all'interno di un determinato contesto storico.

Un ampio periodo della storia della musica occidentale, dalla fase culminante del barocco maturo alla grande era classico-romantica, viene preso in esame al fine di ricostruire i passaggi della ricerca storiografica che ne hanno portato alla definizione.

Particolare attenzione è riservata alla *Bach-Renaissance* e alla nascita del concetto di "classicismo" in musica.

L'attività seminariale fornisce allo studente gli strumenti per analizzare composizioni di qualsiasi epoca della storia della musica occidentale, utilizzando il metodo di analisi stilistica elaborato da Jan La Rue, inquadrandole in un contesto storico coerentemente ricostruito.

Tipologia	Collettiva
Ore	30
Crediti formativi	4
Forma di verifica	Esame

Programma

L'esame consiste in un colloquio orale volto ad accertare le competenze acquisite dal candidato su tutti i temi trattati durante lo svolgimento del corso.

Il colloquio è completato dalla valutazione di un portfolio comprendente cinque composizioni di diverso genere a scelta del candidato, analizzate in ogni aspetto e inquadrare nel contesto storico di riferimento. L'elenco dei brani a scelta del candidato va presentato tramite mail indirizzata al docente almeno 15 giorni prima dell'inizio della sessione d'esame.

Bibliografia

Per l'inquadramento storico del periodo preso in esame, i seguenti capitoli: *La musica strumentale nel primo Settecento, J.S. Bach e G.F. Haendel, Il "periodo classico"* in E. SURIAN, *Manuale di Storia della Musica*, II, Milano, Rugginenti, 2003, pp. 199-366.

Bibliografia specifica del corso obbligatoria:

R. DI BENEDETTO, *Classicismo*, in «Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti», *Il Lessico*, I, Torino, UTET, 1983, pp.571-581.

H. ENGEL, *Storiografia musicale*, in «Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti», *Il Lessico*, IV, Torino, UTET, 1984, pp.416-429.

J. LA RUE, *Il primo movimento della Golden Sonata di Purcell*, in I. BENT- W. DRABKIN, *Analisi Musicale*, edizione italiana a cura C. Annibaldi, Torino EDT, 1990, pp.199-214.

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO DCPL 67 POPULAR MUSIC

Settore artistico-disciplinare
COMJ/10 Tastiere elettroniche per NON PIANISTI
(Prima e seconda annualità)

Contenuti del corso

Il corso si articola in due arterie principali: presentazione delle tecniche esecutive essenziali per la realizzazione di assetti ritmico-armonici tipici degli stili Popular e panoramica del mondo tecnologico delle tastiere elettroniche, indispensabile per l'educazione percettiva della musica di oggi. Argomenti principali: panoramica sulle tastiere elettroniche, con particolare attenzione alle differenze con il pianoforte; scale, arpeggi, pronuncia regolare e swing; triadi e quadriadi, rivolti e broken chords; studio del II-V-I maggiore e minore; il legame armonico, la forma "canzone" e lo spartito Popular; brani dal repertorio Popular. Concetti di *Tecnologia delle tastiere elettroniche*: Tastiere storiche, Organo Hammond, Fender Rhodes e Wurlitzer, Sintetizzatori, Clavinet, Campionatori e Workstation, Altre tipologie di tastiera, Effettistica, Tipologie di tasto, Manopole e cursori, pedali, connessioni e cavi, Protocollo MIDI.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI – Tastiere elettroniche I

Tipologia	Individuale
Ore	15
Crediti formativi	4
Forma di verifica	Idoneità

Programma di studio

Prova d'idoneità: esecuzione di un brano alle tastiere fra quelli studiati durante il corso.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI – Tastiere elettroniche II

Tipologia	Individuale
Ore	15
Crediti formativi	4
Forma di verifica	Esame

Programma d'esame

- Esecuzione di uno o più esercizi fra scale, arpeggi, armonizzazioni, II-V-I, ecc.
- Esecuzione alle tastiere di un brano celebre Popular scelto dalla commissione fra quelli studiati e presentati.
- Esecuzione a prima vista di uno spartito Popular o di un chord-chart per tastiera.
- Riconoscimento e commento di un suono tastieristico scelto e riprodotto dalla commissione.
- *Tecnologia delle tastiere elettroniche*: presentazione e discussione di una tesina di approfondimento, concordata con il docente, su uno o più argomenti trattati durante il corso.

N.B. il/la candidato/a deve presentare il programma d'esame completo su un documento A4 datato e firmato.

Bibliografia non essenziale e materiale didattico:

The Jazz Piano Book - Mark Levin

Hammond Organ Complete - D. Limina

Czerny/Germer - Selected Piano Studies

Manuale di musica elettronica - Teoria e tecnica dei sintetizzatori - E. Cosimi

Compendio del tastierista - G. Barozzi

Dispense fornite dal docente

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO DCPL 67 POPULAR MUSIC

Settore artistico-disciplinare
COMJ/10 Tastiere elettroniche per PIANISTI
(Prima annualità)

Contenuti del corso

Il corso si articola sulla presentazione delle differenze fra le tecniche esecutive tastieristiche e quelle pianistiche, nonché sulle possibilità sonore del mondo delle tastiere elettroniche. Argomenti principali: panoramica sulle tastiere elettroniche, con particolare attenzione alle differenze con il pianoforte; tecniche esecutive organistiche (uso del pedale d'espressione, uso del Leslie, walkin' bass, controllo dei drawbars e manipolazione della generazione sonora, squabbling, volatine, glissati, percussione, ecc); tecniche esecutive dei sintetizzatori (gestione e manipolazione delle sorgenti sonore, dei filtri e degli effetti); brani dal repertorio Popular. Approfondimento di *Tecnologia delle tastiere elettroniche*: Tastiere storiche, Organo Hammond, Fender Rhodes e Wurlitzer, Sintetizzatori, Clavinet, Campionatori e Workstation, Altre tipologie di tastiera, Effettistica, Tipologie di tasto, Manopole e cursori, pedali, connessioni e cavi, Protocollo MIDI.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI – Tastiere elettroniche I

Tipologia	Individuale
Ore	15
Crediti formativi	4
Forma di verifica	Idoneità

Programma di studio

Prova d'idoneità: esecuzione di un brano alle tastiere fra quelli studiati durante il corso.

Bibliografia non essenziale e materiale didattico:

The Jazz Piano Book - Mark Levin
Hammond Organ Complete - D. Limina
Czerny/Germer - Selected Piano Studies
Manuale di musica elettronica - Teoria e tecnica dei sintetizzatori - E. Cosimi
Compendio del tastierista - G. Barozzi
Dispense fornite dal docente

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

Settore artistico-disciplinare

TECNICHE DI CONSAPEVOLEZZA CORPOREA

Disciplina

CODD/07 Tecniche di consapevolezza corporea

Contenuti del corso

Il corso ha l'obiettivo di offrire all'allievo nuove prospettive di percezione di sé e di aumentare la consapevolezza del proprio corpo e del proprio atteggiamento mentale, in particolare in condizioni di stress legate all'esibizione in pubblico. Con questo percorso si desidera stimolare una maggior conoscenza delle dinamiche emotive per meglio amministrare le proprie performance in vista di esame e concerti.

Durante il corso si approfondiranno alcune tecniche legate all'acquisizione di maggiore consapevolezza e riduzione dello stress.

Alla conclusione del percorso si richiede all'allievo di dare prova di una acquisita maggior consapevolezza delle dinamiche emotive e di poter gestire una dimostrazione pratica che coinvolga i compagni di corso dove, con le tecniche apprese si favorisca la distensione e il rilassamento, indispensabile per ottenere la giusta lucidità durante l'esecuzione musicale.

Tipologia	Collettiva
Ore	12
Crediti formativi	2
Forma di verifica	Idoneità

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

Settore artistico-disciplinare

TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE

Disciplina

COTP/06 Teoria della musica

Contenuti del corso

Il corso intende portare alla consapevolezza che la teoria musicale è una materia in costante evoluzione con la storia della musica e che ogni suo aspetto muta insieme con le caratteristiche del linguaggio sonoro. Al termine del corso lo studente è in grado di rilevare e valutare ogni aspetto di teoria musicale che la vista di una composizione musicale suscita e attraverso ciò collocare a grandi linee nel tempo storico la stessa musica che si trova ad osservare. Il corso presenta la teoria musicale di ogni periodo storico, partendo dal gregoriano ed arrivando al Novecento, tenendo in particolare l'attenzione sulla formazione e sulla evoluzione del sistema ritmico-metrico, e sul sistema dei suoni (modalità, tonalità, sistemi moderni).

Tipologia	Collettiva
Ore	30
Crediti formativi	4
Forma di verifica	Esame

Programma

1. Lo studente presenta alla discussione un proprio lavoro scritto, che consiste nell'analisi degli aspetti di teoria musicale di una raccolta di composizioni omogenee di un autore a sua scelta.
2. Lo studente colloca in un corretto periodo storico, alcuni brani musicali che gli sono presentati, attraverso la disamina attenta dei principali aspetti teorici.