

Piano didattico per il triennio di *Composizione per la Musica Applicata*

Introduzione

I percorsi didattici destinati al triennio di composizione per la musica applicata alle immagini prendono avvio da alcune considerazioni indispensabili, al fine di favorire e quindi ottenere impieghi professionali nel campo della produzione audiovisiva.

Verranno considerati soprattutto due punti essenziali:

- 1) comprendere la diversificazione dei concetti di “musica assoluta” e “musica applicata” e dei relativi approcci alla creazione musicale che, nel campo della musica per immagini, implica la necessità di relazionarsi ad altre figure professionali (registi, produttori, autori e altri ancora)
- 2) conoscere e assimilare una adeguata varietà di tecniche compositive musicali, in particolare riconoscere e riprodurre generi e stili tratti da altri tipi di linguaggi, ad esempio cinematografici e televisivi.

Partendo da questi due presupposti, nella parte iniziale del programma verrà trattata una prima sezione “teorica” dedicata all’analisi di alcune partiture di colonne sonore, inizialmente dando particolare importanza alle strutture melodiche e ai vari tipi di armonizzazioni, cercando di cogliere le relazioni e le similitudini con il flusso delle immagini. Contemporaneamente saranno avviati e approfonditi gli aspetti più tecnici della scrittura musicale: le tipologie di scale e loro impiego pratico, la scelta dei ritmi più appropriati ai movimenti interni delle sequenze video e, non ultimi, i vari procedimenti di orchestrazione, sempre finalizzati ad accompagnare ed evidenziare differenze di ambientazioni e situazioni emotive suggerite dalle immagini.

Di conseguenza, nel corso del triennio, verranno affrontate, secondo un ordine di crescente difficoltà, le questioni specifiche riguardanti la composizione e la produzione dei generi musicali-cinematografici più diffusi nel campo della produzione audiovisiva e multimediale (per una descrizione più dettagliata si veda la lista dei generi inclusa nel programma del triennio).

Durante la trattazione degli argomenti, una buona parte del tempo disponibile verrà riservata alla realizzazione dei materiali musicali, consistenti in partiture per vari tipi di organici strumentali e progetti di produzione eseguiti tramite software e relativi strumenti virtuali.

In base al tempo e alle risorse software disponibili, verranno prese in considerazione anche le scritture alternative alla orchestrazione tradizionale, attraverso l’utilizzo di altri organici strumentali e vocali, relativi ai generi etnico, elettronico, pop e rock.

In conclusione di ognuno dei tre anni ogni studente dovrà presentare una composizione applicata a immagini e una relazione con descrizione dei procedimenti utilizzati, che sintetizzino le nozioni e le tecniche di composizione e produzione acquisite durante l’anno accademico.

Qualora non sia prevista nei programmi di altri insegnamenti (informatica musicale ecc.) la trattazione delle materie “videoscrittura” e “orchestrazione virtuale” e simili, sarà inclusa, per quanto possibile, nel programma di Musica Applicata, trattandosi di supporti indispensabili allo svolgimento di esercitazioni nonché alla produzione dei materiali richiesti nelle prove finali.

Bibliografia

- COMPOSIZIONE

- Reginal Smith Brindle, *La composizione musicale – Orientamenti didattici*, Ed. Ricordi
- Arnold Schoenberg, *Elementi di composizione musicale*, Ed. Suvini-zerboni
- Lalo Schifrin, *Music Composition for Film and Television*, Berklee Press

- ORCHESTRAZIONE

- Samuel Adler, *Lo studio dell'orchestrazione*, ed. EDT
- Henry Mancini, *Sounds and Scores*, Music Sales Ltd.
- Don Sebesky, *L'arrangiatore moderno*, Edizioni Curci
- A. Casella – V. Mortari, *La tecnica dell'orchestra contemporanea*, Ed. Ricordi
- René Leibowitz – Jan Maguire, *Il pensiero orchestrale*, Edizioni Musicali Salvati
- G. Pasquali – E. Principe, *Il violino. Manuale di cultura e didattica violinistica*, Ed. Curci
- VIDEO TUTORIALS
  - violinmasterclass.com <https://www.violinmasterclass.com/posts/148>
  - Riduzioni di partiture con analisi <https://www.youtube.com/@bradfrey>

- NOTAZIONE

- Elaine Gould, *Behind Bars*, Ed. Faber & Faber
- Lorenzo Ferrero, *Manuale di scrittura musicale*, Ed. EDT
- Jesus Villa- Rojo, *Notazione e grafia musicale del XX secolo*, Zecchini Editore

- MIDI e Strumenti virtuali

- Antonio Genovino, *Orchestrazione Virtuale – Guida Operativa*, Edizioni Curci - <https://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=25828>
- Antonio Genovino, *Introduzione alle DAW per l'orchestrazione virtuale*, curcifascuola.it
- Antonio Genovino, *Videocorsi completi su composizione e strumenti virtuali*, <https://www.udemy.com/user/antoniogenovino>

- STORIA DELLA MUSICA

- Ennio Simeon, *Manuale della Storia della Musica nel Cinema*, Ed. Rugginenti

- RISORSE GRATUITE

- Partiture scaricabili https://imslp.org/wiki/Pagina_principale
- File MIDI scaricabili di brani da repertori classici e contemporanei: <https://www.classicalarchives.com/midi.html>

S

ESEMPIO VIDEOCORSO (dal corso “Introduzione alla DAW per l’orchestrazione virtuale” pubblicato da Edizioni Curci)

<https://www.youtube.com/watch?v=EIAHXFJP1G8>

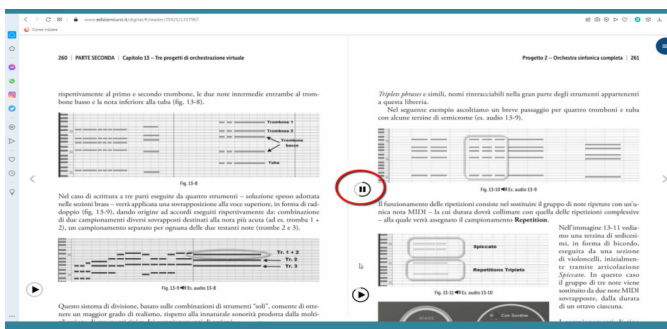
ESEMPI LEZIONI (dalla Masterclass “L'utilizzo degli strumenti virtuali nella composizione” tenuta presso il conservatorio di Cosenza

<https://youtu.be/-hqYv3I6y4s?si=FacBMG42EIDpJpuX&t=5003>

ORCHESTRAZIONE VIRTUALE (presentazione volume pubblicato da Edizioni Curci)

<https://www.youtube.com/watch?v=EOnADPzCSuQ>

MUSICA APPLICATA (panoramica degli argomenti trattati)

<https://www.youtube.com/watch?v=wrHpJvdsHjI>

Esempi didattici sulla produzione di Musica Applicata

<https://www.youtube.com/watch?v=Umtlwsyex18>

NOTAZIONE ED EDITORIA

<https://youtu.be/bCM9mRAf8a0?si=OPWjB3gY230T5OAL&t=15>

Programma triennio

I anno

- Introduzione alla produzione di musica applicata. Elenco degli ambiti di applicazione
- Diversità di approcci tra composizione di musica “assoluta” e musica “applicata” destinata alle immagini, tra riproduzione stilistica e originalità.
- Classificazioni di generi musicali (cinematografici) e concetto di “mood”. Esempi tratti da repertori. Risorse sul web.
- Composizione di temi basati su un'unica cellula melodico-ritmica
- Composizione di temi basati su diverse cellule
- Armonizzazione e orchestrazione in base a periodi storici e ambientazione (geografica, sociale ecc.)
- Orchestrazione. Gli organici cameristici: dallo strumento solista con pianoforte all'orchestra da camera.
- Riproduzione stilistica 1: generi commedia, fiction, e cartoon-animazione. Esercitazioni
- Prova finale: composizione cameristica su immagini, con produzione di partitura e simulazione tramite strumenti virtuali.

Introduzione alla DAW (Digital Audio Workstation) e ai software di produzione musicale

Introduzione ai software di notazione Finale e MuseScore

Creazione di partiture per organici cameristici

Panoramica su software e risorse gratuite

Librerie di campionamenti orchestrali

Il anno

- Analisi di partiture di colonne sonore
- Utilizzo di metriche dispari, metriche complesse e ritmi bulgari
- Scale basate su sistemi modali e non-diatonici. Esempi e utilizzi pratici
- Scale modali derivate dai sette gradi della scala maggiore. Esempi e utilizzi pratici
- Altri tipi di scale: ottotonica, pentatoniche, esatonali, esafoniche, scala araba
- Sincronizzazione musica-immagini
- Orchestrazione. Dallo “sketch” pianistico alla trasposizione orchestrale. Impiego di variazioni in funzioni delle immagini.
- La Spotting-Session
- Individuazione di metriche e velocità metronomiche applicate alle sequenze video

- Riproduzione stilistica 2: dramma, sentimentale, fantasy. Esercitazioni
  - Prova finale: composizione di musiche su immagini da cortometraggio, per organico orchestrale, con produzione di partitura e simulazione tramite strumenti virtuali.
-

Esecuzione virtuale di brani tratti dal repertorio sinfonico

Creazione di partiture per organici sinfonici.

Preparazione delle parti strumentali separate

La registrazione in studio

III anno

- Analisi di partiture di colone sonore
  - La sovrapposizione di musica ed effetti audio
  - Utilizzo di scale etniche
  - Impiego di suoni elettronici
  - Orchestrazione Utilizzo di parti di movimento ed elementi contrappuntistici.
  - Effetti orchestrali tratti dal repertorio strumentale e orchestrale contemporaneo
  - Riproduzione stilistica 3: avventura, azione, thriller, etnico
  - Prova finale: composizione ibrida orchestrale – etnica - elettronica su mediometraggio, con produzione di partitura e simulazione tramite strumenti virtuali e relazione finale sull'utilizzo dei software
-

Progetti di orchestrazione virtuali complessi

Sovrapposizione di strumenti reali e virtuali.

Utilizzo di parti solistiche reali su basi virtuali

Roma 24/04/2024

A handwritten signature in blue ink that reads "Antonio Ferraro". The signature is written in a cursive, flowing style.