

Scuola di Composizione e musica applicata

DCSL15 Composizione

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

1° PROVA

Durata complessiva: 8 ore

- Composizione di colonna sonora con strumenti virtuali su scena filmica data con orchestra con i legni a due (beethoveniana) ed eventuali sintetizzatori.

2° PROVA

Durata complessiva: 8 ore

- Composizione stilistica per pianoforte della durata di 3 minuti o di almeno 80 battute, su tema dato

3° PROVA

- Colloquio attitudinale con presentazione di propri lavori compositivi e prova di conoscenza del contrappunto a più parti fiorite

DCSL15 Composizione

First year

Storia della musica applicata alle immagini 1 (biennio)

Codice settore: CODM/04

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

Campo disciplinare: **Storia della musica applicata alle immagini**

CFA **5** E/ID **ID** Hours **26**

Composizione 1 (biennio)

Codice settore: CODC/01

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

Campo disciplinare: **Composizione**

CFA **20** E/ID **E** Hours **34**

Lettura della partitura 1 (biennio)

Codice settore: COTP/02

Area: *Discipline teorico-analitico-pratiche* - Settore artistico-disciplinare: *Lettura della partitura*

Campo disciplinare: **Lettura della partitura**

CFA **10** E/ID **E** Hours **30**

Composizione per la musica applicata alle immagini 1 (biennio)

Codice settore: CODC/02

Area: *Ulteriori CFA Base e Caratterizzanti* - Settore artistico-disciplinare: *Composizione per la musica applicata alle immagini*

Campo disciplinare: **Composizione per la musica applicata alle immagini**

CFA **6** E/ID **ID** Hours **34**

Armonia jazz (biennio)

Codice settore: CODC/04

Area: *Attività affini e integrative* - Settore artistico-disciplinare: *Composizione Jazz*

Campo disciplinare: **Armonia jazz**

CFA **7** E/ID **E** Hours **30**

Composizione audiovisiva integrata 1 (biennio)

Codice settore: COME/02

Area: *Attività affini e integrative* - Settore artistico-disciplinare: *Composizione musicale elettroacustica*

Campo disciplinare: **Composizione audiovisiva integrata**

CFA **6** E/ID **ID** Hours **34**

Materie elettive (6 CFA)

Area: - Settore artistico-disciplinare:

Campo disciplinare: **Electives**

CFA **6** E/ID **ID** Hours

DCSL15 Composizione

Second year

Storia della musica applicata alle immagini 2 (biennio)

Codice settore: CODM/04

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

Campo disciplinare: **Storia della musica applicata alle immagini**

CFA **7** E/ID **E** Hours **26**

Composizione 2 (biennio)

Codice settore: CODC/01

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

Campo disciplinare: **Composizione**

CFA **20** E/ID **E** Hours **34**

Lettura della partitura 2 (biennio)

Codice settore: COTP/02

Area: *Discipline teorico-analitico-pratiche* - Settore artistico-disciplinare: *Lettura della partitura*

Campo disciplinare: **Lettura della partitura**

CFA **10** E/ID **E** Hours **30**

Composizione per la musica applicata alle immagini 2 (biennio)

Codice settore: CODC/02

Area: *Ulteriori CFA Base e Caratterizzanti* - Settore artistico-disciplinare: *Composizione per la musica applicata alle immagini*

Campo disciplinare: **Composizione per la musica applicata alle immagini**

CFA **6** E/ID **ID** Hours **34**

Composizione audiovisiva integrata 2 (biennio)

Codice settore: COME/02

Area: *Attività affini e integrative* - Settore artistico-disciplinare: *Composizione musicale elettroacustica*

Campo disciplinare: **Composizione audiovisiva integrata**

CFA **8** E/ID **E** Hours **34**

Tesi e prova finale biennio di composizione

CFA **9**

Primo anno

DCSL15 Composizione

Materie elettive (6 CFA)

Obiettivi formativi

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

I crediti possono essere ottenuti principalmente frequentando materie elettive.

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

Programma didattico

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

I crediti possono essere ottenuti principalmente frequentando materie elettive.

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

Bibliografia

Dispense a cura del docente - Teacher's papers

Prova d'esame

Materia soggetta ad Idoneità

Verifica teorico-pratica del programma svolto

Storia della musica applicata alle immagini 1 (biennio)

Obiettivi formativi

Approfondimento della storia legata alla musica per film attraverso l'analisi di partiture specifiche (Hollywood sound e cinema europeo) la visione di monografie dei più importanti compositori e personaggi della storia del cinema. Analisi tecnica del materiale (tonalità, atonalità, postmodalità) in tema di utilizzazione all'interno del rapporto musica immagine

Programma didattico

Analisi linguistica dei generi (Thriller, Horror, Comedy ecc) dal 1900 ad oggi.

Analisi delle soluzioni orchestrali e linguistiche adottate nei vari periodi comparando i vari periodi storici. Approfondimento di alcuni tra i più rappresentativi compositori di musica per film della scena italiana e mondiale e studio delle caratteristiche del loro linguaggio.

Ascolti comparati di colonne sonore scelte dal docente allo scopo di analizzare le modalità di svolgimento delle soluzioni legate al rapporto di musica immagine utilizzate dai grandi compositori di colonne sonore.

Considerazioni analitiche sul rapporto suono immagine in tema di relazioni psicoacustiche e risposte emozionali dello spettatore.

Bibliografia

Dispense e dvd a cura del docente - Teacher's papers

Prova d'esame

Verifica teorico-pratica del programma svolto

Composizione 1 (biennio)

Obiettivi formativi

Il corso si propone di approfondire al massimo l'aspetto professionale utilizzando tecniche compositive contemporanee, incontri di linguaggi (classico, jazz e pop) per raggiungere una propria autonomia stilistica.

Le composizioni saranno volte a sviluppare un'integrazione tra armonia classica e tecniche moderne coadiuvate da mezzi elettronici.

Programma didattico

Studio delle partiture filmiche dei grandi autori italiani e stranieri.

Trascrizioni di brani significativi tratti da famose colonne sonore e analisi degli stessi.

Composizione di musica per scene filmiche e library al fine di costruire un portfolio professionale dell'allievo.

Il corso si baserà anche su sviluppi di un progetto concordato con il docente.

Studio delle tecniche compositive del XX° secolo ed applicazione in brani originali.

La composizione di progetti originali terrà conto dell'influenza delle tecniche compositive all'interno del linguaggio filmico .

Bibliografia

Dispense a cura del docente - Teacher's papers

Prova d'esame

Verifica teorico-pratica del programma svolto

Letture della partitura 1 (biennio)

Obiettivi formativi

Nei due anni di corso l'allievo acquisisce le competenze necessarie alla realizzazione di esecuzioni orchestrali con strumenti musicali virtuali, sia con strumenti a campionamento e l'uso delle librerie sonore, che con gli strumenti con sintesi a modelli fisici. Grande attenzione è rivolta alla conoscenza delle famiglie di strumenti orchestrali e alle relative tecniche esecutive, per poterne simulare l'espressività e il fraseggio durante l'esecuzione virtuale.

Programma didattico

- caratteristiche hardware e software dell'interfaccia MIDI
- i messaggi MIDI di canale
- tipologie di strumenti musicali elettronici e loro gestione monotimbrica e multitimbrica
- il sequencer MIDI: finestra principale, tipi di traccia e gestione di parametri fondamentali per l'assegnazione e la gestione di strumenti virtuali
- editing MIDI: Key editor e List editor
- Quantizzazione MIDI
- Gestione della scrittura delle note musicali
- programmazione dei messaggi per la gestione dei parametri degli strumenti virtuali
- Sintesi sonora a campionamento
- Analisi e gestione delle librerie sonore
- Organizzazione delle articolazioni sonore
- Realizzazione di esecuzioni orchestrali virtuali di media complessità

Bibliografia

Dispense a cura del docente - Teacher's papers

Prova d'esame

Verifica teorico-pratica del programma svolto

Composizione per la musica applicata alle immagini 1 (biennio)

Obiettivi formativi

In aggiornamento

Programma didattico

Programma in aggiornamento

Bibliografia

Dispense a cura del docente - Teacher's papers

Prova d'esame

Verifica teorico-pratica del programma svolto

Armonia jazz (biennio)

Obiettivi formativi

Alla fine degli anni 50, il Jazz prende varie direzioni grazie all'opera di grandi figure come Davis, Coltrane, Shorter, Hancock, Gil Evans. In questo cambiamento si inseriscono le tecniche modali che hanno interessato in particolare modo la composizione Jazz e l'Armonia. Questo linguaggio è rivolto all'esaurimento del linguaggio armonico legato alla tonalità e quindi all'abbattimento delle tradizionali funzioni degli accordi e delle forme cadenzali. Obiettivo di questo corso è quello di comprendere il linguaggio modale attraverso lo studio delle principali tecniche e l'analisi della musica dei più importanti protagonisti che ne hanno caratterizzato lo sviluppo

Programma didattico

Sistemi armonici
Costruzione dei modi diatonici inalterati
Costruzione degli accordi diatonici inalterati
Caratteristiche degli accordi diatonici inalterati
Costruzione dei modi sulla scala minore melodica
Accordi non modali
Collegamento degli accordi
Upper structure
Collegamento del procedimento degli accordi
Forma
Profilo armonico
Modi e accordi sulla scala minore armonica
Slash chord
Modi e accordi costruiti su altre scale.
Tecniche di elaborazione melodica
Scrittura intervallare
Scrittura motivica
riarmonizzazioni
Composizione e orchestrazione di brani con tecniche modali

Bibliografia

Ron Miller " Modal Jazz Composition % Harmony", Gil Goldstein "The Jazz composer's companion"
Vincent Persichetti "Armonia del ventesimo secolo".

Analisi di brani di: Wayne Shorter, Herbie Hancock, Kenny Wheeler, John Taylor, Chris Potter, Maria Schneider.

Prova d'esame

Composizione e arrangiamento per piccolo gruppo di un brano su frammento melodico proposto dalla commissione (clausura di tre ore)-
Analisi di un brano modale appartenente alla tradizione Jazzistica.

Composizione audiovisiva integrata 1 (biennio)

Obiettivi formativi

Conoscenza delle principali tecniche di sintesi del suono al fine di essere in grado di realizzare le sonorità adatte alle proprie composizioni e di raggiungere la capacità di modificare i preset della fabbrica per adattarli al brano a cui si sta lavorando

Programma didattico

Elementi di Sintesi del Suono

- Definizione di strumento musicale elettronico
- Introduzione al sintetizzatore
- Le tre tipologie di moduli presenti in un sintetizzatore
- VCO
- VCF
- VCA
- Gate
- Generatori d'inviluppo
- Realizzazione degli schemi a blocchi delle patch
- Noise Generator
- Glide
- Keyboard Tracking
- Velocity
- LFO Reset input
- Modulazione Audio: AM, RM e FM
- Sample & Hold
- Envelope Retrigger
- VCO Hard Sync
- Analisi della struttura di synth integrati: Juno 60, Minimoog

Bibliografia

Dispense a cura del docente - Teacher's papers

Prova d'esame

Realizzazione di una composizione originale, o di un arrangiamento di brano esistente, che dal punto di vista timbrico sia basata principalmente su sonorità sintetiche create dall'allievo.

L'elaborato dovrà essere consegnato 5 giorni prima della data di esame e verrà illustrato dall'allievo durante la sessione di esame

Secondo anno

DCSL15 Composizione

Storia della musica applicata alle immagini 2 (biennio)

Obiettivi formativi

Gli obiettivi del corso sono: descrivere la differenza tra musica assoluta e musica applicata; contestualizzare storicamente e analizzare i livelli drammaturgici della musica per film di Bernard Herrmann attraverso l'analisi musicologica e delle partiture nelle colonne musicali di Citizen Kane, Vertigo, North by north West, Marnie, Psycho e Taxi driver.

Programma didattico

- Contesto storico artistico della Hollywood degli anni Trenta, Quaranta, Cinquanta e Sessanta.
- analisi delle soluzioni compositive della musica tensiva di Bernard Herrmann quali: la politonalità, l'uso ricorrente di intervalli di settima, gli ostinati e la timbrica
- i tre livelli drammaturgici nella musica del film Citizen Kane di Orson Welles
- la musica dell'ansia in Vertigo
- l'ostinato senza scampo in North by North West
- la musica tensiva in Psycho
- l'ultimo periodo dell'attività di Herrmann, svolta in Europa

Bibliografia

Dispense a cura del docente - Teacher's papers

"MUSICA DA FILM-UNA BREVE INTRODUZIONE" - Kathryn Kalinak - EDT editore

La visione di tutti i film trattati nel corso

Prova d'esame

Verifica teorico-pratica del programma svolto

Composizione 2 (biennio)

Obiettivi formativi

Il corso si propone di approfondire al massimo l'aspetto compositivo in ambito professionale utilizzando tecniche compositive di vario genere e di vari linguaggi (Filmscoring, Pop, Rock) per raggiungere un risultato stilistico moderno e funzionale in linea con la realtà professionale odierna.

Programma didattico

Approfondimento dello studio analitico delle partiture e soluzioni filmiche di grandi autori internazionali 2° parte

Trascrizioni ed arrangiamenti di temi di colonne sonore famose con organici ibridi (acustica ed elettronica)

Creazione di un progetto compositivo di comune accordo con l'allievo

Approfondimento dei linguaggi compositivi ibridi (orchestra acustica e virtuale) in tema di tecniche compositive moderne e contemporanee.

La composizione dei progetti terrà conto anche di aspetti stilistici da replicare in tema di temporary music

Bibliografia

Dispense a cura del docente - Teacher's papers

Prova d'esame

Verifica teorico-pratica del programma svolto

Letture della partitura 2 (biennio)

Obiettivi formativi

Nei due anni di corso l'allievo acquisisce le competenze necessarie alla realizzazione di esecuzioni orchestrali con strumenti musicali virtuali, sia con strumenti a campionamento e l'uso delle librerie sonore, che con gli strumenti con sintesi a modelli fisici. Grande attenzione è rivolta alla conoscenza delle famiglie di strumenti orchestrali e alle relative tecniche esecutive, per poterne simulare l'espressività e il fraseggio durante l'esecuzione virtuale.

Programma didattico

- Sintesi sonora a modelli fisici: concetti generali
- Sintesi sonora a modelli fisici: SWAM Strings
- SWAM-S: i tre pannelli principali
- SWAM-S: gestione dei keyswitch
- SWAM-S: play mode e bow gesture
- SWAM-S: cambio di direzione dell'arco, gestione della velocità e pressione dell'arco, legato, portamento, vibrato, tremolo, al ponticello. al tasto,
- Esecuzione virtuale: esercitazioni sulla programmazione dei vari tipi di articolazione: detachè, legato, portato, staccato, spiccato, gettato, marcato, vibrato, glissato, portamento, tremolo
- realizzazione di un progetto di orchestrazione virtuale di medio/alta difficoltà
- Mixer: pre, canali, gruppi, mandate, equalizzazione, processori dinamici, effetti, automazione
- Virtual Sound Stage: prime riflessioni e coda
- Export finale

Bibliografia

Dispense a cura del docente - Teacher's papers

Prova d'esame

Verifica teorico-pratica del programma svolto

Campo disciplinare : **Composizione per la musica applicata alle immagini** - Area: Ulteriori CFA Base e
Caratterizzanti

Settore artistico-disciplinare: *Composizione per la musica applicata alle immagini codice CODC/02*

Composizione per la musica applicata alle immagini 2 (biennio)

Obiettivi formativi

In aggiornamento

Programma didattico

Programma in aggiornamento

Bibliografia

Dispense a cura del docente - Teacher's papers

Prova d'esame

Verifica teorico-pratica del programma svolto

Composizione audiovisiva integrata 2 (biennio)

Obiettivi formativi

Conoscenza delle principali strategie di gestione della DAW, della creazione di template personalizzati e dell'ottimizzazione delle risorse del computer. Consapevolezza relativa ai formati e ai parametri riguardanti l'esportazione dei propri lavori

Programma didattico

Gestione avanzata della DAW nella musica applicata

- Creazione di template e opzioni di ottimizzazione delle risorse del computer
- Orchestrazione in tempo reale tramite suddivisione di un'esecuzione polifonica
- Possibilità di orchestrazione in tempo reale tramite Opus Orchestrator
- Cubase: utilizzo avanzato di Chord Pads per la distribuzione delle voci
- Cubase: Logical Editor e Project Logical Editor
- Impostazione del Mix e opzioni di esportazione audio
- Sound Design: La Sampler Track e Padshop 2 in Cubase

Bibliografia

Dispense a cura del docente - Teacher's papers

Prova d'esame

Realizzazione di una composizione originale, o di un arrangiamento di brano esistente, che dimostri le capacità dell'allievo nel saper organizzare il materiale sonoro e la sua consapevolezza nella gestione del percorso del segnale e del messaggio.

L'elaborato dovrà essere consegnato 5 giorni prima della data di esame e verrà illustrato dall'allievo durante la sessione di esame

Tesi e prova finale biennio di composizione

Obiettivi formativi

Il percorso formativo di secondo 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 secondo 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