

UNIVERSOUND

NEO CORSO DI PRODUZIONE AUDIO

M° Alessandro Penati

Obiettivi del corso:

Colmare il divario fra analogico e digitale, fornendo agli studenti gli strumenti necessari alla comprensione e padronanza di entrambi gli aspetti in musica: sia a livello teorico che pratico.

La conoscenza di una Daw (Software) specifica e delle infinite possibilità che essa ha da offrire in termini di applicazioni e creatività (Recording - Mixing - Mastering), unitamente all'implemento di solidi rudimenti di Teoria musicale e Armonia tradizionale: garantendo agli studenti la consapevolezza necessaria, ormai in disuso, al corretto e coscienzioso approccio di un musicista alla musica assoluta in quanto tale. Tale approccio, fra gli obiettivi del corso, prescinderà pertanto dal contesto e dal genere musicale che lo studente deciderà di indagare in piena autonomia.

L'obiettivo finale del corso è quello di formare musicisti consapevoli, in grado di dare forma autonomamente alla propria idea artistico-musicale attraverso il digitale: una volta innestate le basi derivanti dalla tradizione della musica occidentale colta.

Durata della singola lezione: 2 ore.

Età minima richiesta: 13 anni.

Lezione 1-5:

Introduzione alla Teoria musicale e all'Armonia: il sistema tonale, il pentagramma, chiave di violino e di basso, tono e semitono, misura (battuta), armatura, agogica (metronomo e bpm), valori musicali, intervalli, accordi (triadi), consonanze, cambi di posizione, rivolti, alterazioni (diesis, bemolle, doppio diesis, doppio bemolle), gruppi irregolari, gradi della scala (tonica, sopratonica, medianta, sottodominante, dominante, sopradominante, sensibile), circolo delle quinte (concetto di tonalità), le scale (maggiore, minore naturale, minore armonica, minore melodica, minore mista, minore bachiana, minore napoletana, cromatica), modulazione, enarmonia (omofono/omologo), cadenze, progressioni (modulanti e non), accordi di settima (quadriadi: I, II, III, IV, V, VI, VII specie), accordo di sesta napoletana.

Lezione 6:

Test: verifica delle competenze finora raggiunte

Lezione 7:

Introduzione all'Acustica e Psicoacustica

Lezione 8:

Introduzione all'Audio Digitale

Lezione 9/10:

Introduzione ad Ableton Live: Session View (Live)/Arrangement View, Menu principale, Preferenze (Impostazioni), Tool Bar, Short Cuts, Piano roll, Editing, Introduzione al Midi e all'Audio (scrittura, controllers, scheda audio), Teorema del Campionamento, Help window (Finestra info), creazione di una sessione, corretto salvataggio di una sessione, Bounce (esportazione di un progetto o di un canale: esporta audio/video).

Lezione 11/12:

Analisi e approfondimento strumenti nativi di Ableton Live (Categorie: Instruments [panoramica delle sorgenti: differenti tipi di sintesi], Audio Effects, Midi Effects, breve introduzione al concetto di Plug-in, Groove, Modelli, salvataggio e catalogazione. Concetto di catena di strumenti/plugin/effetti.

Lezione 13/14:

Approfondimento/effetti creativi: equalizzatori, auto filter, compressore, gate (sidechain e threshold), saturatore, riverbero, delay, conversione midi in audio (congela - appiattisci traccia), Automazioni, Warp (Quantizzazione Audio), Involuppo (ADSR), Interfaccia Audio e Interfaccia Midi (continuazione), Sampling, Slicing, Layering, Introduzione a Serum.

Lezione 15:

Stesura di un brano: costruzione e narrazione.

Mixing Session: pre-mixaggio e channel strips (utility 1, meter, utility 2, limiter, kickstart) Automazioni audio, concetto di Master e masterizzazione.

Lezione 16-19:

Test "continuativo": un mese complessivo in cui lo studente, autogestendosi dentro e fuori dall'aula, avrà il compito di produrre un brano completo della durata non inferiore a 3:00 minuti e dell'entità di almeno 25 canali (tracce). Durante la continuazione del lavoro in classe ogni studente avrà la possibilità di interrogare il Docente circa eventuali difficoltà o perplessità riscontrate. Introduzione al diritto d'autore e alla tutela delle opere inedite.

Lezione 20:

Invio al Docente del brano ultimato: ascolto e condivisione di tutti i brani prodotti dagli studenti, per coloro che desidereranno mostrare il proprio lavoro al resto della classe, attraverso un momento di confronto e arricchimento reciproco.

Strumentazione richiesta da parte dello studente:

Quaderno pentagrammato per appunti

Consigliata licenza Ableton Live Standard (da lezione 9 in avanti)

Computer portatile, superiore a 8 GB di Ram (da lezione 9 in avanti)

Scheda audio (facoltativo)

Controller midi-keyboard (facoltativo)

Teoria musicale - Luigi Rossi (Ricordi)

Strumentazione richiesta da parte del Docente:

Proiettore

Lavagna

Bibliografia:

Materiale didattico M° Giacomo Mezzalana

Materiale didattico M° Virginia Guastella

Materiale didattico Prof. Edoardo Pietrogrande

Materiale didattico Prof. Alberto Melloni e Gabriele Ronchini

Teoria musicale - Luigi Rossi (Ricordi)