

CORSO ACCADEMICO DI CANTO

Il corso accademico di Canto comprende le lezioni individuali dello strumento scelto, in questo caso di canto, delle lezioni di musica d'insieme dove l'allievo potrà cantare insieme ad altri allievi dell'accademia che nel frattempo suoneranno lo strumento che stanno studiando in accademia, le lezioni di Teoria e Armonia e di Ear Training, entrambi corsi teorici e obbligatori. Inoltre, l'allievo potrà scegliere un ulteriore corso complementare a scelta tra: Homerecording, Song writing oppure un ulteriore strumento a scelta dell'allievo (batteria, pianoforte, chitarra o basso).

CORSO SPECIFICO DI CANTO:

- Respirazione e postura
- Riscaldamento vocale (lip trill e nasal sound) su scala cromatica e scala maggiore
- Posizione del suono
- Vocalizzi in "cry" con vocali
- Dinamica e primi esercizi di agilità
- Ear Training: riconoscimento intervalli di terza maggiore, quarta e quinta giuste, ottava; inizio all'ascolto di brani con voci armonizzate
- Brani: ritmica con tempo fisso 3/4 o 4/4; senza modulazioni di tonalità; piccole variazioni di dinamica; comprensione del testo
- Riscaldamento vocale (lip trill e nasal sound) su scala minore naturale, scala blues e modi della scala maggiore, pentatonica maggiore e minore
- Spazio retro-faringeo e risonanza (lavoro sul palato molle)
Passaggio di registro
- Twang moderno
- Approfondimento di dinamica e agilità
- Primi esercizi di improvvisazione ed interpretazione (su brani in maggiore e minore)
- Ear Training: riconoscimento intervalli di terza minore, settima maggiore e minore e di triadi maggiori e minori; esecuzione di armonizzazioni della linea vocale principale
- Brani: ritmica con sequenze ritmiche 3/4, 4/4 o 6/8; anche con modulazioni di tonalità; variazioni di dinamica; gestualità ed espressività; interpretazione personale del testo/associazione emotiva
- Riscaldamento vocale (lip trill e nasal sound) su scala minore armonica e melodica e modi delle scale minori
- Improvvisazione (anche su brani blues e altri stili)
- Approfondimento di esercizi di interpretazione e presenza scenica
- Ear Training: riconoscimento di accordi aumentati, diminuiti e sus; riconoscimento ed esecuzione di armonizzazioni della linea vocale principale

- Brani: ritmica anche con tempi dispari; maggiori variazioni di dinamica; interpretazione, gestualità ed espressività; improvvisazione e personalizzazione del brano

CORSO SPECIFICO DI TEORIA E ARMONIA:

- Notazione musicale (valore delle note, misure, legatura di valore ecc..)
- Scala maggiore
- Identificazione delle alterazioni in chiave (circolo delle quinte)
- Armatura in chiave (alterazioni permanenti e transitorie)
- Intervalli (maggiore, minore, diminuito, eccedente)
- Triadi (maggiore, minore, diminuita, eccedente)
- Tempo (regolare e irregolare; semplice e composto)
- Rivolto di una triade (I° e II° rivolto)
- Lettura e solfeggi ritmici (quarti/ottavi/sedicesimi e relative pause)
- Figure ritmiche irregolari (es terzina in tempo binario)
- Identificazione e siglatura di un dato accordo a 3 voci (es: maggiore, minore, diminuito, eccedente)
- Armonizzazione scala maggiore (triade)
- Scala minore naturale
- Scala pentatonica (maggiore e minore)
- I modi
- Blues (struttura e cambi armonici)
- Scala blues (o pentatonica blues)
- Punteggiatura musicale (notazione in relazione al fraseggio e/o intenzione)
- Accordo sospeso (triade sus 2 e sus4)
- Quadriadi (accordi di sesta e settima)
- Armonizzazione scala maggiore (quadriadi)
- Identificazione e siglatura di un dato accordo a 4 voci
- Funzioni tonali (accordi di tonica, sottodominante, dominante)
- Cadenze principali (es V I)
- Scala minore armonica
- Armonizzazione scala minore armonica
- Estensione degli accordi (9, 11, 13)
- Modulazione (transitoria o permanente)
- Sostituzione di tritono -progressioni armoniche (es II VI II V)
- Scala minore melodica
- Pedale armonico
- Analisi armonica (ascolto di brani e relativi spartiti forniti dalla docente con l'obiettivo di individuare: tempo; centro tonale; gradi; progressioni ecc..)
- Trasporto (a seguito dell'analisi, essere in grado di trasportare agilmente la tonalità)
- Armonizzazione scala minore melodica
- Interscambio modale
- Armonia modale (introduzione)

CORSI COMPLEMENTARI A SCELTA DELL'ALLIEVO:

CORSO SPECIFICO DI HOME RECORDING:

- Scheda audio, come sceglierla in base alle proprie esigenze
- Scheda audio, conoscere e gestire i controlli (hardware e software)
- Scelta degli ascolti: monitor vs. cuffie
- Microfoni: tipologie ed utilizzo
- Il primo progetto: settaggi della digital audio workstation
- Creazione delle tracce in base alla tipologia di progetto
- Regolazione del bpm
- Registriamo! Suddivisione delle take e scelta di quest'ultime
- Esportazione del nostro progetto.
- Tecniche di microfonazione
- Layering, tecniche ed utilizzo.
- Aggiungiamo altre tracce per un altro strumento
- Virtual instruments
- Editing delle tracce
- Esportazione del nostro progetto.
- Il mix: che cos'è?
- Approccio al mixaggio
- Studio degli elementi principali di ogni mix
- Equalizzatori: tipologie ed utilizzo
- Compressori: tipologie ed utilizzo
- Effettistica: creazione degli ambienti
- Hardware vs. Plugin: come e quando
- Creazione di un template
- Channel chain
- Il Mixbus
- Gruppi e mandate
- Esportazione del nostro progetto.

CORSO SPECIFICO DI SONGWRITING:

- "Essere per scrivere": incontro con noi stessi, con i nostri sogni, le nostre paure, la nostra diversità: incontro con le nostre emozioni.
- Che cos'è una canzone? Introduzione al "Linguaggio Canzone".
- "Dalla Poesia alla canzone Pop – Trap".
- Storia della musica italiana ed internazionale.
- Ascolto e analisi di brani celebri: testo, armonia, melodia, interpretazione.
- Come si scrive una canzone? Scrivere oggi: tecniche, procedure e metodologia diverse nell'approccio alla scrittura di una canzone nell'era del digitale, avvalendosi di strumenti digitali.
- Analisi e incontro con le principali tecniche e moduli.
- Racconta la tua storia: ascolto del materiale degli allievi e loro conoscenza
- Modulo: il testo.
- La frase metrica in musica.
- Struttura formale del testo in musica (strofa, inciso o ritornello, ponte, ecc.)
- Le sillabe: tronche, piane, sdrucciole, ecc.
- Figure tecniche: assonanza, rima, dittongo, ecc.

- Trasposizione fonetica.
- Esercitazioni di scrittura individuali e di gruppo.
- Psicologia della composizione.
- La musica che vivo, che ascolto, che sento mia.
- Modulo: Scrivere partendo dalla musica
- Il ritmo musicale nelle sue componenti.
- La melodia.
- Ritmi binari, ternari e altri ritmi.
- Accordi ed emozioni.
- Poliritmia.
- Accentuati forti e deboli.
- Il beat e la musica digitale.
- Home studio, Studio di registrazione e SongWriting.
- Esercitazioni di scrittura individuali e di gruppo.
- 10) Laboratorio di improvvisazione.
- 11) Conclusioni ed esperienze.
- Psicologia dell'arte e della musica.
- Io sono la mia Canzone.
- Modulo: Scrivere partendo dalla voce.
- Il testo e la voce.
- Scrivere partendo dalla melodia.
- La differenza fra cantante ed interprete: laboratorio di ricerca interpretativa.
- Scrivere una canzone: laboratorio di scrittura. La differenza fra scrivere per noi e/o per altri.
- Esercitazioni di scrittura individuali e di gruppo.
- Laboratorio di improvvisazione.
- Studio, sperimentazione, improvvisazione vocale, ricerca della giusta interpretazione dei brani inediti realizzati durante il corso di scrittura.
- Brevi rudimenti, procedure e nozioni giuridiche legate al diritto d'autore e alla tutela dell'opera inedita.
- Breve incontro delle principali piattaforme e canali digitali per la diffusione della nostra musica.
- Conclusioni.

CORSO SPECIFICO DI EAR TRAINING:

- -riconoscimento intervalli (consonanti, dissonanti);
- -riconoscere una scala (maggiore, minore)
- -ascolto di brani (pop, rock, blues): lavoro interattivo con gli allievi volto ad annotare ogni aspetto del brano stesso partendo da:
- individuazione del tempo (4/4, 3/4, 12/8 ecc...)
- individuazione degli accordi (maggiori e minori. imparare ad ascoltare la sonorità: accordo più squillante = maggiore, accordo più chiuso = minore)
- -ascolto attento di ogni singolo strumento

- -vari esercizi al pianoforte per riconoscere gli accordi e gli intervalli dalla sonorità stessa (vedi sopra)
- -Siglare correttamente gli accordi
- -Interscambio modale
- -tempi regolari, irregolari, semplici, composti, tempi dispari
- Ascolto di diversi brani con i seguenti obiettivi:
 - riconoscimento delle cadenze
 - riconoscimento delle modulazioni
 - analisi armonica primaria e secondaria
 - riconoscimento del tempo e (eventuali) cambi di tempo)

MUSICA D'INSIEME: il programma verrà visto insieme al docente durante l'anno

Il corso complementare di uno STRUMENTO è il programma semplificato dello stesso, che trovate in versione completa selezionando lo strumento di riferimento.