

Programma Academy

Questo corso è stato progettato per fornire agli studenti una comprensione completa del processo di composizione e produzione musicale, partendo dalle basi della struttura della canzone fino alle tecniche Base di mixaggio e mastering. Gli studenti impareranno a creare canzoni strutturate e coinvolgenti, esplorando vari generi musicali e sviluppando le competenze necessarie per produrre musica di qualità professionale.

Lezione 1: Analisi della Struttura di una Canzone

Obiettivo: Comprendere le componenti essenziali di una canzone di successo.

Studio di brani di successo internazionale.

Analisi dettagliata degli accordi e delle top line.

Discussione e confronto di 2/3 canzoni di riferimento.

Esercizi pratici per identificare le strutture comuni.

Lezione 2: Analisi e Studio delle Strofe

Obiettivo: Creare strofe che catturino l'attenzione dell'ascoltatore.

Importanza della strofa nella composizione musicale.

Studio di esempi di strofe di successo.

Composizione guidata di una strofa utilizzando accordi semplici e una top line efficace.

Lezione 3: Analisi e Studio dei Bridge o Pre-Chorus

Obiettivo: Imparare a collegare la strofa al ritornello in modo fluido ed efficace.

Ruolo del bridge o pre-chorus nella struttura della canzone.

Studio di tecniche per risolvere l'entrata del ritornello.

Composizione di un pre-chorus basato su brani di successo, accompagnata da esercizi pratici.

Lezione 4: Analisi e Composizione del Ritornello

Obiettivo: Creare ritornelli memorabili che definiscano il brano.

Studio delle caratteristiche di un ritornello efficace.

Composizione collaborativa di un ritornello utilizzando le tecniche apprese.

Discussione sulle varianti strutturali dei ritornelli.

Lezione 5: Studio dei Generi Musicali

Obiettivo: Esplorare la diversità musicale attraverso lo studio dei generi.

Analisi dei principali generi musicali.

Studio degli accordi e delle progressioni che caratterizzano ogni genere.

Esercizi pratici per comporre musica in diversi stili.

Lezione 6: L'Arrangiamento

Obiettivo: Sviluppare le competenze per arrangiare una canzone.

Introduzione all'arrangiamento moderno.

Analisi di reference musicali per capire le tecniche di arrangiamento.

Esercizi di arrangiamento per diversi tipi di canzoni.

Lezione 7: La Top Line

Obiettivo: Creare melodie vocali forti e riconoscibili.

Studio delle caratteristiche fondamentali di una top line.

Composizione di diverse top line utilizzando la stessa base musicale.

Discussione sull'importanza del carattere, del genere e della personalità nella top line.

Lezione 8: La Ritmica

Obiettivo: Comprendere l'importanza della ritmica nella composizione musicale.

Analisi di brani in cui la ritmica è stata determinante per il successo.

Studio delle tecniche per comporre una ritmica efficace.

Esercizi pratici per scegliere e creare suoni ritmici in base al genere musicale.

Lezione 9: Beat Making

Obiettivo: Imparare a creare beat professionali in diversi generi musicali.

Dimostrazione in diretta della creazione di beat.

Esplorazione di tecniche per emulare beat di successo in 2-3 generi musicali diversi.

Esercizi pratici per sviluppare capacità di beat making.

Lezione 10: Sound Design

Obiettivo: Usare il sound design per arricchire l'arrangiamento musicale.

Studio delle tecniche di sound design più utilizzate per evocare emozioni.

Uso dell'effettistica come elemento essenziale dell'arrangiamento.

Esercizi pratici per applicare effetti sonori in modo creativo.

Lezione 11: Scrittura dei Testi

Obiettivo: Sviluppare la capacità di scrivere testi efficaci e accattivanti.

Introduzione alle tecniche di scrittura dei testi.

Trucchi per trovare la propria attitudine e stile di scrittura.

Esercizi pratici per stimolare la creatività e la coerenza narrativa.

Assegnazione di compiti per casa per esercitarsi nella scrittura di testi.

Lezione 12: Analisi delle Composizioni degli Studenti

Obiettivo: Migliorare le capacità compositive attraverso la critica costruttiva.

Ascolto e analisi delle canzoni prodotte dagli studenti.

Feedback dettagliato su struttura, arrangiamento, testo e sound design.

Discussione collettiva per individuare punti di forza e aree di miglioramento.

Lezione 13: Correzione delle Composizioni degli Studenti

Obiettivo: Perfezionare i brani degli studenti attraverso la revisione pratica.

Selezione di 2-3 brani scritti dagli studenti per una revisione approfondita.
Correzione degli eventuali errori di scrittura, arrangiamento o sound design.
Esercizi di riscrittura e riarrangiamento per migliorare i brani.

Lezione 14: Mix Base

Obiettivo: Apprendere le tecniche fondamentali del mixaggio.

Introduzione ai principi del mixaggio audio.
Tecniche per bilanciare i livelli, equalizzare i suoni e usare il panning.
Esercizi pratici per applicare queste tecniche a un progetto musicale.

Lezione 15: Mastering Base

Obiettivo: Finalizzare il brano per una presentazione professionale.

Introduzione al processo di mastering.
Tecniche di compressione, equalizzazione e limitazione per migliorare la qualità del suono.
Esercizi pratici per preparare un brano al mastering finale.

Conclusione:

Alla fine del corso, gli studenti avranno acquisito una solida base nella scrittura, composizione, arrangiamento e produzione musicale. Saranno in grado di creare brani completi, dal testo alla melodia, fino al mixaggio e al mastering, pronti per essere presentati in modo professionale.