

Sinigaglia LAB

A.S.
20
-
21

CORSO DI MUSICA ELETTRONICA e SOUND DESIGN

DALLA GENESI DEL SUONO
ALLA FINALIZZAZIONE DEL PROGETTO AUDIO
CON Ableton LIVE

12 incontri DAL 20 NOVEMBRE 2020 AL 19 FEBBRAIO 2021
@ CHIVASSO (TO) Istituto Musicale Comunale "Leone Sinigaglia" Via Mazzè 41/A

**Cosa è la musica elettronica?
Come comporre e realizzare musica con il computer?**

Il corso ha l'obiettivo di formare le competenze necessarie per la produzione di musica elettronica.

"IMPARA A REALIZZARE MUSICA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL COMPUTER E DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE PER PRODUZIONI MUSICALI E PER ESIBIZIONI LIVE"

LA NATURA DEL SUONO
ANALISI FREQUENZA
SINTESI
MIDI E CONTROLLER
CATENE DI EFFETTI
GENERI LEGATI ALLA COMPUTER MUSIC
PRODURRE MUSICA CON ABLETON LIVE
TECNOLOGIE E PERFORMANCE LIVE

Docente: SIMONE BOSCO
Musicista, Compositore, Sound designer

Per informazioni ed iscrizioni:

Istituto Musicale Comunale "Leone Sinigaglia" Via Mazzè 41/a CHIVASSO (TO) | 011 9114914 - info@istitutosinigaglia.it

Istituto Musicale Comunale "Leone Sinigaglia" CHIVASSO (TO)
PROGRAMMA ED ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

- ASPETTI TEORICI -

1. LA NATURA DEL SUONO:

Aspetti psicofisici	<i>Altezza, Intensità, Timbro</i>
Aspetti Fisici	<i>Frequenza, Lunghezza d'onda, Velocità del suono</i>
Sviluppo temporale del segnale	<i>Attack-A / Decay-D / Sustain-S / Release-R</i>

2. ANALISI DI FREQUENZA:

Suoni semplici	<i>Sinusoidale</i>
Suoni complessi	<i>Armonici</i>
Spettro di frequenza	<i>Percentuale di banda costante, Banda costante</i>
Il sistema temperato	<i>Struttura, Rapporti</i>
Equalizzatori	<i>Grafici, Parametrici</i>

3. SINTESI:

Digitale/Analogica	<i>Additiva, Sottrattiva, Modulazione di Frequenza (FM), Granulare, Sampler</i>
Forme d'onda	<i>Sin, Triang, Quadra, Segna, Impulso, Noise, Ibride</i>
Tipologie di noise	<i>Bianco, Rosa, Marrone, Blue, Violet</i>
Low Frequency Oscillator	<i>LFO</i>

- ASPETTI MUSICALI -

1. CATEGORIE DI BASE:

Melodia	<i>Ambito Tonale, Ambito Modale</i>
Tonalità	<i>Tonalità, Atonalità, Serialità, Aree intervallari</i>
Ritmo	<i>Tempo (BPM), Pulsazione, Suddivisione, Poliritmo, Polimetro, Free timing</i>

2. CENNI SUI GENERI MUSICALI:

Triangolo assiomatico	<i>Colta, Popular, Folk</i>
-----------------------	-----------------------------

3. CENNI SULLE FORME LEGATE ALL'ELETTRONICA:

Sounscapes	<i>Cenni filosofici, Aspetti musicali, Musica Concreta</i>
Ambient	<i>Cenni storici, Elementi strutturali, Ascolti</i>
Noise	<i>Cenni storici, Elementi strutturali, Ascolti</i>
Glitch	<i>Cenni storici, Elementi strutturali, Ascolti</i>
IDM	<i>Cenni storici, Elementi strutturali, Ascolti</i>
House	<i>Cenni storici, Elementi strutturali, Ascolti</i>
Techno	<i>Cenni storici, Elementi strutturali, Ascolti</i>
Soundtrack, Gaming	<i>Cenni storici, Elementi strutturali, Ascolti</i>

- ASPETTI TECNICI -

1. MIDI:

Protocollo di comunicazione	<i>CC / Note / Velocity</i>
Strumenti	<i>Ableton Live (vedi programma in allegato)</i>
Effetti	<i>Ableton Live (vedi programma in allegato)</i>

2. CONTROLLER:

Cenni di base

3. CATENE DI EFFETTI:

Audio/MIDI, Routing

- DATE, COSTI e MODALITA' di ISCRIZIONE -

DATE:

20, 27 Novembre 2020
4, 11, 18 Dicembre 2020
8, 15, 22, 29 Gennaio 2021
5, 12 Febbraio 2021

incontri della
durata di 2 ORE
orario 19 - 21

EVENTO/CONCERTO FINALE:

19 Febbraio 2021
della durata di 3 ORE

COSTO: € 550,00 + € 60,00 Quota Associativa

ISCRIZIONI: Presso la Segreteria dell'Istituto, dal Lunedì al Venerdì h.15-19
011 9114914 o scrivendo a segreteria@istitutosinigaglia.it

CORSO DI MUSICA ELETTRONICA e SOUND DESIGN

CORSO BASE

· **Cos'è Live e come funziona:** le sue possibili applicazioni, installazione e ottimizzazione software/hardware

· **L'interfaccia di Live:** la session view, l'arrangement view, il file browser, il Master ed i Send, la registrazione e l'utilizzo dei preset di Live

· **Fare musica in Live:** usare Live con una band, come workstation per la produzione digitale o come registratore multitraccia.

Durante il corso si vedrà come produrre con Live, la gestione delle clips e le varie tipologie di traccia, come gestire una sessione, un arrangiamento o utilizzare Live per sonorizzare materiale video

· **Live Devices:** gli instruments di Live, utilizzare gli effetti audio o gli effetti MIDI

- Impostazione delle Preferenze
- Spiegazione, ottimizzazione del browser
- Le clip nella Session View
- Le tracce e le scene
- Impostazioni di lancio e editing delle scene
- Funzionalità nelle Session e Arrangement View
- Panoramica sugli effetti audio
- Panoramica sugli effetti MIDI
- Panoramica sugli Instrument
- Il sequencer e la griglia metrica
- Editing
- Le automazioni
- Envelope
- Clip
- Quantizzazione
- Sample
- Envelope
- Groove Room
- I diversi tipi di tracce (Audio, MIDI, Group, Return e Master)
- Salvare e gestire i propri file e creare delle librerie
- Il routing del segnale (I/O, Mic/Line e Monitor)
- Registrare materiale audio
- Controlli remoti per la registrazione
- Utilizzo dei dispositivi e dei preset di Live
- Editing audio
- Effetti VST e AU
- Concetti di MIDI
- Configurazione controllers
- MIDI verso macchine esterne
- Effetti MIDI
- Parametri Clip MIDI
- Instrument Rack
- Drum Rack
- I fader
- Send e Return
- Gruppi
- Export

ABLETON LIVE

L'obiettivo del corso è affrontare i fondamentali aspetti tecnici di Ableton Live: una delle Digital Audio Workstation più innovative per la produzione di musica elettronica, un software camaleontico che soddisfa al meglio sia le esigenze in studio che quelle della performance live, un sequencer che si può suonare come uno strumento musicale o una DAW per creare la più originale delle colonne sonore.

Il corso è di tipo teorico/pratico: durante le lezioni lo studente imparerà a produrre la propria musica sfruttando al massimo le potenzialità offerte dal software, sarà in grado di programmare ed editare materiale audio e midi, acquisire una vasta gamma di strumenti e tecniche di produzione che saranno al servizio della propria creatività. Si approfondiranno le tecniche di costruzione di un live set, le diverse tecniche creative come il campionamento, le funzioni avanzate di warping, la costruzione di instrument rack ed effect rack, verranno effettuate varie proposte di routing, registrazione di strumenti digitali e analogici, utilizzo di controller, midi mapping e sync. Sono richieste conoscenze tecniche di base, un laptop (Macintosh/Windows), conoscenza minima della musica (concetti di tempo, ritmica, armonia), ed una qualsiasi versione di Ableton Live (si, anche la Trial).

Simone Bosco (SmZ) - OZMOTIC: Musicista, compositore, sound designer

Ha uno stile personale e complesso sviluppato nel tempo su strade che toccano diversi ambiti artistici. L'utilizzo dell'elettronica nella sua musica allarga la sua ricerca attraverso nuove tecniche compositive e sonore. Ha registrato 14 lavori discografici, composto musica per 16 opere teatrali e 5 cortometraggi.

Collabora con artisti di fama internazionale ed ha un'attività concertistica in tutto il mondo. Nel 2001 rappresenta l'Italia alla Biennale di Sarajevo e nel 2002 vince il premio "Movin'up" del Ministero della Cultura.

Nel 2006 dirige in mondovisione 80 percussionisti nella cerimonia di apertura dei XX Giochi Olimpici.

Simone Bosco ha suonato in Francia, Inghilterra, Spagna, Germania, Svizzera, Belgio, Malta, Olanda, Austria, Russia, Lussemburgo, Norvegia, Israele, Iran) in prestigiosi teatri: Royal Hall di Londra, Elisabeth Hall di Londra, Army Theatre di Sarajevo, Petrozavodsk Theatre, Teatro Regio e Teatro Carignano di Torino, Corner Exchange di Cambridge e in rinomati festival: Londra, Parigi, Berlino, Amsterdam, Bruxelles, Edimburgo, Manchester, Marsiglia, Mosca, Petrozavosk, San Pietroburgo, Weimar, Oslo, La Valletta, Bologna, Bordeaux, Colonia, Francoforte, Lyon, Limoge, Milano, Napoli, Venezia, Valladolid, Berchidda, Bastia, Firenze, Genova, Graz, Teheran.

La sua attività ha collaborato con musicisti tra i quali Christian Fennesz, Murcof, Senking, Bretschneider, Ernst Reijseger, William Parker Paul Bollenbeck, Andrei Kondakov, Vladimir Mishin, Audry Chen, Taylor Ho Binum, Mary Alvorson Paolo Fresu, Antonello Salis, Davide Livermore, Trio Debussy, Torino Vocal Ensemble, ha collaborato con i danzatori Giorgio Rossi, Alessandro Certini, Marigita Maggipinto, Giorgia Bovo e con i cantautori Alberto Cesa e Giorgio Conte.

Attività formativa e didattica

Insegna batteria e musica d'insieme presso l'Istituto Civico Musicale "Leone Sinigaglia" di Chivasso e presso la Fondazione Bibliopan di S. Maurizio C.se.

Discografia

- Alchemic Trio - Triple Point (Splash World Series 2005) Bosco-Reijseger-Conto (votato tra i dischi dell'anno da Musica Jazz per il 2005)
- Qfwfq - Elle Se Prend (Nota 2003) Bosco-Ajassot-Risso
- Dadadang - Musiche di Scena (2001)
- Alchemic Duo - Dialoghi (Independent Arts 2001) Bosco-Conto
- Qfwfq - Provare In Canto (Nota 2001) Bosco-Ajassot-Risso
- Qfwfq - Scaraborecchi (Panastudio 1999) Bosco-Ajassot-Rigoletti-Ballestrero-Risso
- Mu Orchestra "Duke 1.06" (MU-Label 2007)
- Cantuarium "Gregorianum" (OZ 2007)
- Cantuarium "Malleus Maleficarum" (Blindluck-OZ 2009)
- CUBE „Cutting Music“ (Blindluck-2010)
- OZmotic+Christian Fennesz „AirEffect“ (FolkWisdom/SObject 2015) (votato tra i 10 migliori dischi di elettronica del 2015)
- OZmotic „Liquid Times“ (FolkWisdom/SObject 2016) (votato tra i 10 migliori dischi di elettronica del 2016)
- OZMOTIC „Elusive Balance“ (Touch 2018) (primi italiani a pubblicare per la prestigiosa label londinese)

Produzioni Teatrali

- Teatro Stabile di Torino - "Medèe" con Were Were LiKing
- Teatro Stabile di Parma - "Peter Pan"
- Teatro Regio di Torino - "...E Weil", "La vergine della Tangenziale", "Cabaret"
- Teatro Baretto - "La ballata di Huè", "Bure Baruta", "Con il vento alle spalle"
- Teatro Stalker - "Opera dei Figuranti", "Il tavolo della Concert(o)azione", "Jerusalem", "L'impresa dei 100", "Drama Sound City", "La Lupa"
- UniTeatro "Sconcertino"
- Faber Teatro "La Passione", "Anabasi"