

SYLLABUS SONGWRITING

IL CORSO DI SONGWRITING HA LO SCOPO DI DARE GLI STRUMENTI, INSEGNARE LE TECNICHE E LE STRATEGIE PER SCRIVERE CANZONI.

QUESTO ATTRAVERSO L'ANALISI APPROFONDITA DEI GRANDI SUCCESSI DEL PASSATO, TRAMITE ESERCIZI PER LA COMPrensIONE DELLE METRICHE DEI TESTI, L'ESAME DELLO SVILUPPO DELLE MELODIE E LE STORIE CHE STANNO DIETRO ALLE CANZONI.

IL CORSO DI SONGWRITING PUNTA A FORNIRE AGLI ALLIEVI GLI STRUMENTI PER METTERE IN PRATICA UNA CREATIVITA' UTILE A SCRIVERE CANZONI "INTERESSANTI" PER ESSERE SOTTOPOSTE ALL'ATTENZIONE DI DISCOGRAFICI E PRODUTTORI. CANZONI QUINDI RADIOFONICHE E APPREZZABILI DA UN PUBBLICO VASTO, E CHE ABBIANO LA REALE POSSIBILITA' DI POTER ESSERE MESSE SUL MERCATO O DIRETTAMENTE DA CHI LE HA SCRITTE OPPURE DA INTERPRETI DIFFERENTI.

IL CORSO PONE L'ATTENZIONE SULLA MELODIA, SUL TESTO E SULL'ARMONIA DELLA CANZONE. QUINDI SUI SUOI ELEMENTI BASILARI.

NON SI PARLERA' DI ARRANGIAMENTI (NON E' QUESTO LO SCOPO DEL CORSO).

DURANTE LA LEZIONE VERRANNO AFFRONTATE LE TEMATICHE PREVISTE DAL PROGRAMMA, VERRANNO DATI ESERCIZI RELATIVI ALL'ARGOMENTO SPIEGATO. VERRANNO CORRETTI E RIVISTI GLI ESERCIZI SVOLTI A CASA DAGLI ALLIEVI, ASCOLTATI GLI SPUNTI (IDEE ABBOZZATE) DEGLI ALLIEVI, E VERRA' ANALIZZATO UN BRANO FAMOSO PER EVIDENZIARNE CARATTERISTICHE MELODICHE E TESTUALI.

CHE COS'E' UNA CANZONE

Focus sul significato della parola canzone.

Caratteristiche tipiche che deve avere una canzone per ritenersi tale. Ricerca di tali canzoni nelle hit.

ANALISI DELLE STRUTTURE MUSICALI. UNA PANORAMICA GENERALE SU QUELLE CHE SONO LE CLASSICHE E MENO CLASSICHE STRUTTURE INCONTRATE NELLA STORIA DELLA CANZONE.

Panoramica generale sulle varie strutture della canzone pop

Intro, Verse, Prechours, Chorus, Bridge, End

Analisi e composizione di ognuna delle parti della canzone (una ad una) Casi di strutture NON CLASSICHE nelle hit

LA SCRITTURA DI UN BRANO PARTENDO DAL TESTO Tecniche di scrittura di una canzone senza aver la parte melodica

Il ritmo nel testo

Strutturare un testo di modo da poter essere musicato senza modifiche.

LA GRAMMATICA ITALIANA APPLICATA AI TESTI Le regole grammaticali adattate ad una melodia

Gli accenti

Le rime, le assonanze e le consonanze

LA "VISIBILITA'" DEL TESTO. L'USO DI FIGURE RETORICHE L'importanza della visibilità del testo

L'uso, la conoscenza e la consapevolezza delle figure retoriche

Analisi dei testi per la ricerca di figure retoriche

Comprensione e chiarezza del testo (dalla prima strofa)

DI COSA PARLA QUESTA CANZONE? CHE COSA VOGLIO DIRE? L'importanza del focus sull'argomento da trattare

Brainstorming per ricercare e mettere a fuoco le idee

Tecniche per lo sviluppo dell'idea iniziale 50 domande-50 risposte

LA SCRITTURA DI UN BRANO PARTENDO DALLA MELODIA Come nasce una melodia

Strategie per creare una melodia memorabile

Motivo melodico: ripetizione, progressione, sviluppo e modifica.
Differenza delle melodie nelle varie parti della struttura di una canzone
Ritmo melodico: come evitare di rendere troppo noiosa una melodia

CANTARE UN TESTO: LA SCRITTURA MELODICA PARTENDO DAL TESTO Ogni sillaba una nota
Esplorazione di tutte le possibilità legate a un testo
Creazione della melodia delle varie parti della struttura e relativo adattamento del testo

ARMONIA APPLICATA ALLE CANZONI
La fondamentale conoscenza dell'armonia per tutti gli aspiranti compositori di melodie cantabili
La forza emozionale dell'armonia applicata a melodie semplici
Progressioni tipiche
Progressioni atipiche
Principali modulazioni applicate alle canzoni

SCRIVERE UNA MELODIA SUL TEMPO Scrivere in tempi quaternari
Scrivere in tempi ternari
Scrivere melodie shuffle

RISCRITTURA MELODICA DI UNO STESSO TESTO L'abitudine a non fermarsi alla prima idea
Scrivere, e riscrivere nuovi ritornelli

DIFFERENZA FRA MUSICA ITALIANA E ANGLOSASSONE
Schemi melodici della musica leggera italiana
Schemi melodici della musica anglosassone
Differenza di mentalità e di origine

GLI ANGLOSASSONI LO CHIAMANO "HOOK", GLI ITALIANI "GANCIO". MA COSA E' ESATTAMENTE? IL PUNTO DELLA CANZONE CHE CI RICORDEREMO SEMPRE.

Analisi di hit e ricerca del punto vincente.
Saper riconoscere il gancio e cercare di imitarlo.

ISPIRAZIONE. LA FANTASIA E' UN MUSCOLO CHE VA TENUTO IN ALLENAMENTO

Pianificazione giornaliera di apprendimento

Lettura, ascolto, cinema Scrivere anche senza scadenza. Scrivere tutti i giorni.

IL TITOLO: IL BIGLIETTO DA VISITA DI UNA CANZONE. I PUNTI STRATEGICI DOVE PIAZZARLO ALL'INTERNO DEL TESTO.

Iniziare una canzone partendo dal titolo

Analisi dei principali hit per capirne l'utilizzo del titolo.

"C'E' SEMPRE UN MODO NUOVO PER DIRE: TI AMO". LO SFORZO PER CERCARE DI USCIRE DAI CLICHE'.

L'uso di figure retoriche per dare forza a parole standard

L'equilibrio fra il banale e il sublime: esempi pratici.

L'uso della parola comune per farsi capire da un pubblico più vasto.

SCRIVERE IN STILE

L'analisi dei generi

Scrivere una ballad

Scrivere un blues

Scrivere un rock

Scrivere un brano dance/pop

SCRIVERE CANZONI: ARTIGIANATO PIUTTOSTO CHE ARTE

Scrivere rispettando le consegne

Scrivere in base alle caratteristiche del cantante

Scrivere in base al genere

Scrivere per il sesso opposto (per una donna o per un uomo)

SCRIVERE PER LA PUBBLICITA' Jingle pubblicitari in base al testo

Jingle di una durata prestabilita

Copywriter e songwriter

SCRIVERE PER IL CINEMA, LA TV E I VIDEOGIOCHI Come

musicare una scena

Scrivere una canzone per una serie televisiva

Scrivere la sigla di una trasmissione.

Musical & Videogames

SCRIVERE INSIEME AGLI ALTRI

L'unione fa la forza (spesso). L'importanza del team "giusto".
Trovare il partner ideale che ci aiuti nei nostri punti deboli.

CONCRETIZZARE UNA CANZONE (informazioni base)

Registrazione di un demo

Uso dei software DAW per la creazione di demo

Il sistema Midi

L'arrangiamento di un brano Mix e mastering

SIAE

A cosa serve

Come ci si iscrive e come si compila il bollettino di dichiarazione dei
brani. Plagio. La storia dei più eclatanti.

Percentuali e ventiquattresimi.

Quanto costa e quanto rende.

MARKETING DELLE CANZONI

Come fare ascoltare le mie canzoni (in che formato, arrangiate,
piano vox, ecc.) Una volta che ho in mano le canzoni a chi le
propongo?

Strategie per far ascoltare la mia musica