

Disciplina	Composizione musicale informatica
Codice disciplinare	COME/02 – Composizione musicale informatica
Settore disciplinare	COME/02 – Composizione musicale elettroacustica
Area disciplinare	Discipline della Musica Elettronica e delle Tecnologie del Suono
Docente	Cospito Giovanni
Ore	26
CFA	6
Valutazione	Esame
Data inizio	Venerdì 18 marzo 2022
Giorni, orari	Venerdì 11,30 – 13,30
Aula	* Da definire

Obiettivi formativi

Gli obiettivi del corso consistono nella conoscenza e pratica dei processi compositivi e produzione audio che trovano applicazione informatica nelle attuali Digital Audio Workstation dedicate alla composizione musicale e produzione audio, includendo aspetti di formalizzazione algoritmica di processi compositivi, sia notazionali che di puro materiale audio campionato, a partire dalla formalizzazione algoritmica di aspetti della teoria musicale, alla produzione di materiali sonori concreti e sintetici usando opportune tecniche avanzate di registrazione, processing, missaggio ed editing. I vari generi della produzione musicale informatizzata, dal semplice Arrangiamento, alla Composizione Assistita ed Algoritmica, alla Musica Concreta-Acusmatica, alla Computer Music, al Live Electronics ed alla Musica elettronica performativa, hanno non solo applicativi specifici che dialogano in un'unica stazione di lavoro informatica, ma emergono sempre più ambienti software che integrano i loro *modus operandi* (Open Music, Max, Pure Data, Super Collider, ...). L'obiettivo ultimo è quello di elaborare una pratica tecnica e musicale che sappia opportunamente integrare, sin dalle fasi ideative e progettuali, i vari aspetti compositivi e tecnici esperibili con le attuali tecnologie elettroacustiche ed informatiche.

Contenuti del corso

L'idea di “materiale” in musica ed espansione del materiale sonoro compositivo in relazione a quanto sviluppato con i sistemi informatici ed elettroacustici: sorgenti acustiche, sintesi digitale ed analogica, strumenti elettrici ed elettronici.

L'idea di “processo e derivazione” del materiale sonoro: registrazione analogica e digitale, elaborazioni e manipolazioni in relazione alle diverse tipologie di materiali sorgenti, analisi digitale di suoni concreti, estrazione di componenti spettrali e conversioni per approssimazione nel dominio della notazione musicale.

La composizione assistita ed interattiva in ambiente notazionale, codifiche della notazione musicale con porting in sequencer per arrangiamenti via software, librerie di suoni e virtual instruments.

Le pratiche della musica concreta-acustica allargate alla musica con strumenti acustici (Musica Mista).

Computer Music, suono sintetico nel dominio del continuo frequenziale e dello spettro, sistemi di altezze storici modali e non, agglomerati armonici di vario tipo e cluster. Tecniche di analisi e risintesi, contiguità timbriche e la sintesi spettrale, passaggi dal dominio delle altezze (melodico) a quello dello spettro (timbrico). Derivazione di regioni armoniche o agglomerati timbrici da analisi spettrale, sia per la sintesi del suono che per processi di scrittura musicale per strumentale acustici.

Il Processing Live (Live Electronics) e le tecniche strumentali espanse come allargamento del materiale musicale, spazializzazione dei suoni e creazione di spazi acustici virtuali con sistemi di diffusione multicanali.

Il percorso prevede una parte di composizione algoritmica e assistita (Open Music), una parte di registrazione, editing e processing audio, sintesi e spazializzazione dei suoni (Max), una parte di Sound Design e Produzione Audio Musicale.

La strutturazione di un ciclo di produzione audio e musicale completa, in relazione al processo di ideazione, ai materiali musicali scelti ed agli ambienti tecnologici hardware e software ritenuti opportuni.

Precedenze formative consigliate

Esperienza d'uso di software della produzione audio e musicale su qualsiasi DAW.
Acquisire ambienti software quali Open Music (IRCAM) e Max (Cycling 74).

Programma d'esame

L'esame verte su un ciclo completo di produzione audio e compositivo, comprendendo:
(1) la consegna su supporto informatico degli esercizi e patch elaborate durante il corso;
(2) la presentazione di un lavoro compositivo di produzione audio e musicale accompagnata da documentazione in cui sono descritti, musicalmente e tecnicamente, i processi usati.

Note e osservazioni

Durante il corso si farà riferimenti all'ampio repertorio di musica elettroacustica ed informatica con strumenti acustici dal vivo o registrati. L'assento teorico e le elaborazioni informatiche hanno come riferimento principale la ricerca condotta nei principali centri europei ed internazionali.

Bibliografia

Thomas Holmes, *Electronic and Experimental Music, Technology, Music, and Culture*, Routledge Taylor & Francis Group, New York and London, 2020 (Sixth Edition).

Curtis Roads, *Composing Electronic Music – A New Aesthetic*, Oxford New York, Oxford University Press, 2015.

Di Scipio Agostino, *Pensare le tecnologie del suono e della musica*, Editoriale Scientifica (collana "punto org"), Napoli, 2013.

CIPRIANI A., GIRI M., *Musica elettronica e Sound Design, Teoria e pratica con Max-MSP, Volume 1 e 2*, Contemponet, Roma, 2009.

C. Agon, G. Assayag, J. Bresson, *THE OM Composer's Book – VOL. 2*, Collection Musique / Sciences Editions Delatour France / Ircam – 2008.

C. Agon, G. Assayag, J. Bresson, *THE OM Composer's Book – VOL. 1*, Collection Musique / Sciences Editions Delatour France / Ircam – 2006.

Trevor Wishart, *Audible Design, Orpheus the Pantomime*, UK, 2002

AAVV, *scritti raccolti e tradotti a cura di Di Scipio A., Teoria e prassi della musica nell'era dell'informatica*, G. Laterza Editore, Bari, 1995.

S. EMMERSON (a cura di), *Timbre composition in electroacoustic music*. Numero speciale di *Contemporary Music Review*, 10(2), 1994.

Dispense fornite dal docente che contengono riferimenti sitografici, liste di ascolti e patch esemplificative nei vari ambienti

Redazione a cura di ____ Giovanni Cospito

Data compilazione ____ 15/09/21

Email giovanni.cospito@consmilano.it