

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

SUMMER SCHOOL

PERFORMING THE SPACE: INTEGRATION AMONG THE ARTS

Anno Accademico 2018-2019 – Settima edizione

Organizzata dal Master in Sonic Arts

in collaborazione con l’Università della California (Irvine)
e con il Conservatorio di Musica di Roma “S. Cecilia”

Direttore: Prof. Giovanni Costantini

È attivato nell’Anno Accademico 2018-2019, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società, la Summer School “**Performing the space: integration among the arts**”.

Finalità

Il corso è suddiviso in tre moduli, ai quali è possibile iscriversi separatamente. Nei primi due moduli, saranno fornite competenze sull’uso dei software Ableton Live e Max/MSP per l’interazione fra le varie forme d’arte (musica, video e danza). Saranno introdotti i software Max/MSP e Ableton Live per la sintesi e l’elaborazione del segnale audio/video, per poi approfondire le varie possibilità di interazione da parte di un interprete/esecutore, mediante l’uso di interfacce di vario tipo. In secondo luogo, si esploreranno i processi creativi nell’incontro tra musica, intesa sia come improvvisazione che come composizione, arte visiva e tecnologia; i partecipanti saranno coinvolti in esperienze pratiche rivolte all’uso di tecniche diverse di improvvisazione e composizione, inserite in contesto di creazione musicale e intermedia. Saranno quindi realizzate alcune performance con musica, video e danza, nelle quali saranno eseguite, fra le altre, le opere composte dagli stessi partecipanti durante il corso. Nel terzo modulo, saranno presentate le tecniche di orchestrazione relative all’orchestrazione contemporanea in ambito cinematografico e saranno realizzate e registrate, insieme ai partecipanti, alcune colonne.

Articolazione

Il corso è suddiviso in tre moduli, ai quali è possibile iscriversi separatamente, conseguendo 3 Crediti Formativi Universitari (CFU) per ogni singolo modulo:

Modulo 1

TECNICHE COMPOSITIVE FRA MUSICA ELETTRONICA D'ARTE E POPULAR - 3 CFU

L'obiettivo del modulo è quello di fornire agli studenti le basi della composizione musicale elettronica in differenti stili. In particolare, le lezioni si focalizzeranno sull'analisi di alcune forme compositive correlate all'utilizzo del computer, in modo da individuare analogie e differenze fra generi musicali legati alla musica elettronica d'arte e popular.

Ascolto tecnico nella musica d'arte e popolare.

Forme e gesti espressivi nella musica elettronica d'arte e popular.

Ableton Live: funzioni principali, strumenti per la composizione e la produzione musicale.

Creazione di strutture compositive in diversi stili con Ableton Live.

Basi di missaggio e mastering.

Modulo 2

LIVE AUDIO/VIDEO CON MAX E JITTER - 3 CFU

Max: Comporre la musica

Introduzione all'ambiente di sviluppo Max/MSP. I segnali di controllo e i segnali audio. Le patches, editare e connettere oggetti, debugging. Creare interfacce utente in Presentation Mode. Utilizzo degli Extras Menu. Configurazione del computer e dell'hardware.

Jitter: Comporre il video

Introduzione ai segnali video. Introduzione alle matrici. Attributi e argomenti negli oggetti Jitter. Tipi di dati in Jitter: char, long, float32. Creare una matrice. Operazioni matematiche su matrici. Colori ARGB. Lavorare con video e audio in real time. Effetti Video. Utilizzo dell'audio MSP in una matrice Jitter. Controllo del video attraverso l'audio. Controllo del video attraverso il MIDI. Modellizzazione 3D.

Modulo 3

TECNICHE DI ORCHESTRAZIONE NELLA CINEMATOGRAFIA CONTEMPORANEA - 3 CFU

In questo modulo saranno descritte le tecniche di orchestrazione utilizzate nella cinematografia contemporanea. I partecipanti potranno scegliere di partecipare ad una delle seguenti attività:

- a) composizione ed orchestrazione di una colonna sonora originale su video assegnato
- b) prove orchestrali e concerto finale, rivolte all'esecuzione delle musiche composte nell'attività di cui al punto a)
- c) amplificazione e registrazione d'orchestra relativamente all'attività di cui al punto b).

Al termine di ognuno dei moduli del Corso, l'iscritto potrà sostenere una prova di verifica del profitto, che sarà costituita dalla realizzazione di un progetto artistico che usi le tecnologie oggetto del Corso. La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore del Corso e sarà composta da tre Docenti del corso stesso.

Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla selezione per l'ingresso al Corso tutti coloro che siano in possesso di un Diploma di Maturità.

Solo per la partecipazione al Modulo 3, sono richieste, in aggiunta, le seguenti competenze, che saranno valutate tramite curriculum inviato dal candidato:

- per l'attività di cui al punto a), che l'iscritto conosca le tecniche di base della composizione musicale, anche con l'utilizzo di tool e librerie informatici
- per l'attività di cui al punto b), che l'iscritto sappia suonare uno strumento musicale

- per l'attività di cui al punto c), che l'iscritto conosca le tecniche di base della registrazione e dell'amplificazione e gli strumenti utilizzati per queste ultime: microfoni, mixer, altoparlanti, schede audio, tool software per la registrazione (cubase, logic, protools, ecc.).

Durata

L'attività formativa, suddivisa in tre moduli, comprende didattica frontale (lezioni tradizionali), laboratori guidati ed esercitazioni. Gli studenti saranno coinvolti nell'organizzazione e nella realizzazione di performance con musica, video e danza, da eseguire nei concerti organizzati durante la Summer School. In particolare, in alcuni concerti saranno eseguite opere multimediali realizzate dagli studenti stessi durante il corso. Il corso si svolgerà dal 10 giugno al 2 luglio 2019; per alcune attività relative al modulo 3, è possibile che sia considerata un'estensione nel mese di settembre 2019.

Corpo Docente

Il Corpo Docente è composto da docenti e collaboratori del Master in SONIC ARTS dell'Università "Tor Vergata" e da docenti dell'Università della California, Irvine.

Obbligo di frequenza

La frequenza al Corso è obbligatoria per almeno il 70% delle ore di lezione e sarà attestata con le firme degli iscritti.

Attestati e certificazioni

Al termine del corso, a tutti i partecipanti verrà rilasciato un ATTESTATO UNIVERSITARIO DI FREQUENZA DELLA SUMMER SCHOOL, con l'indicazione dell'indirizzo o degli indirizzi frequentati. I partecipanti che sosterranno la prova finale di verifica del profitto, costituita dalla realizzazione di un progetto artistico che usi le tecnologie oggetto del Corso, potranno conseguire fino a 9 CFU (Crediti Formativi Universitari), a seconda dei moduli frequentati.

Sede delle attività didattiche

Le lezioni frontali, i seminari, nonché le attività di coordinamento e organizzazione, si terranno presso i locali dell'Università di Roma "Tor Vergata".

Sede Amministrativa

La sede amministrativa del Corso è presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società.

Quota di iscrizione

È possibile iscriversi separatamente ad ognuno dei tre moduli della Summer School. La partecipazione alla Summer School è subordinata al versamento della quota di iscrizione, così ripartita:

Modulo 1 - TECNICHE COMPOSITIVE FRA MUSICA ELETTRONICA D'ARTE E POPOLAR
(3 CFU): € 150

Modulo 2 - LIVE AUDIO/VIDEO CON MAX E JITTER (3 CFU): € 150

Modulo 3 - TECNICHE DI ORCHESTRAZIONE NELLA CINEMATOGRAFIA
CONTEMPORANEA (3 CFU): € 200

Modulo 1 + Modulo 2 (6 CFU): € 200

Modulo 1 + Modulo 2 + Modulo 3 (9 CFU): € 350

La quota di iscrizione deve essere versata, in unica soluzione, entro giovedì 30 maggio 2019, mediante bonifico bancario intestato a:

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", presso Unicredit
IBAN IT26X0200805168000400695175

Sulla causale indicare: Iscrizione Summer School PERFORMING THE SPACE 2019.

Potrà essere concessa, motivatamente e in casi particolari, l'iscrizione gratuita alla Summer School. In particolare, la partecipazione alla Summer School è gratuita per gli iscritti al Master in SONIC ARTS e al Corso di Formazione in Music Production e, relativamente al Modulo 3, per coloro che dimostrino particolare abilità nel suonare uno strumento musicale e partecipino all'attività di cui al punto b).

Modalità di iscrizione

Gli interessati alla Summer School dovranno compilare il MODULO DI ISCRIZIONE in tutte le sue parti ed inviare un'email con oggetto: "Iscrizione Summer School" all'indirizzo

mastersonicarts@uniroma2.it

Alla email va allegata la seguente documentazione:

- Modulo di iscrizione compilato
- Ricevuta del bonifico
- Curriculum vitae
- Foto formato tessera
- Autocertificazione o certificato del Diploma di Maturità o del titolo di studio in carta semplice

Contatti e informazioni

Per informazioni rivolgersi a:

- Università "Tor Vergata" - Prof. Giovanni Costantini
Dipartimento di Ingegneria Elettronica, terzo piano, stanza B3-17
via del Politecnico, 1 - 00133 Roma
- Email: mastersonicarts@uniroma2.it
- Tel.: 06 72597398 - 06 72597275
- Web: www.mastersonicarts.uniroma2.it