

Fabio Nuzzolese

THE ART OF BEATMAKING

**TECNICHE MODERNE E CONSIGLI PRATICI PER
COMPORRE E ARRANGIARE AL COMPUTER**

**Viaggio attraverso gli stili
della musica moderna**

INDICE

Introduzione	5
Tecnologia e modernità	5
Il BeatMaking	6
La creatività	7
L'ispirazione	7
Sviluppo dell'idea	7
Elementi del discorso musicale	9
Il Ritmo	9
La Melodia	9
L'Armonia	10
Il Timbro	10
La Dinamica	11
La Forma	11
Il Sistema Tonale ed Emozionale	12
Scala di Do Maggiore	12
Scala di La minore naturale	12
La Tonalità e il "Circolo delle quinte"	13
Il processo creativo	14
1) Definisci lo stile	14
2) Scegli il tempo e la tonalità	14
3) Scegli gli accordi	14
Gruppi tonali modo maggiore	15
Gruppi tonali modo minore	15
Alcuni esempi di giri armonici ispirati a <i>hit</i> di successo	16
4) Crea il groove	17
Beat Techno/House Electronics # 3	17
Beat EDM # 2	17
Beat Hip-hop # 1	18
Beat Reggaeton # 1	18

5) Aggiungi melodie e accordi	19
Scala Fa# minore naturale	19
Triadi ricavate dalla scala di Fa# minore naturale	19
Beat Reggaeton # 4	19
Scala di Do# minore armonica:	20
Armonizzazione a triadi della scala minore armonica di Do#	20
Beat Trap # 1	21
Le scale Pentatoniche	21
Scala Pentatonica di Do maggiore	21
Scala Pentatonica di La minore	22
Scala Pentatonica di Mi minore	22
Beat Jazz Vibe # 4	22
La scala Blues	22
Scala blues di Do	23
Scala blues di Mi	23
Beat Funky # 5	23
Accordi più complessi	23
Beat Funk # 3	24
Beat Jazz Vibe # 5	24
6) Componi la melodia	25
Gli Intervalli	25
Il Ritmo	25
Ripetizione e variazione	25
Articolazione e dinamica	25
Tessitura	25
Le scale modali	26
Scale modali modo maggiore	26
Beat Techno/House Electronics # 3	27
Beat EDM # 1	27
Beat R&B # 2	27
Beat Reggaeton # 3	27
Beat Trap # 3	27
Esercizi di collegamento armonico	28
Collegamenti armonici a 3 voci più il basso	28
Modelli di Composizione	30
Incipit melodici da sviluppare	30
Schema riassuntivo tecniche di composizione	31
Processo compositivo di sviluppo armonico e melodico	34
Conclusioni	41
50 Beats	42

INTRODUZIONE

Questo libro nasce dall'esigenza di coniugare tradizione e modernità nel mondo della didattica musicale, con l'intento di essere un complemento ai corsi di composizione che desiderano unire le ricche tradizioni dell'arte musicale con le infinite possibilità della modernità.

Attraverso lo studio del *beatmaking*, trascritto su spartito e con esempi audio, lo scopo è di farvi scoprire le radici della tradizione e dell'arrangiamento attraverso l'esplorazione dei generi musicali contemporanei. Questo libro si propone di insegnare in modo diretto attraverso esempi concreti e applicazioni pratiche, aiutando gli studenti a interiorizzare e applicare i principi musicali in modo rapido ed efficace. Il focus del libro non è la teoria musicale in senso stretto, ma piuttosto l'analisi delle partiture. Questo significa che l'autore ha scelto di limitare gli esempi teorici presenti nel testo, riducendoli volontariamente, al fine di incoraggiare l'allievo a concentrarsi sull'aspetto pratico della musica. Dopo aver ascoltato i file audio relativi ai *beat* forniti nel libro, gli studenti sono invitati ad analizzare le partiture musicali correlate che forniranno un punto di partenza utile per la creazione di *beats* personalizzati. L'idea è quella di utilizzare gli esempi forniti come trampolino di lancio per la creatività, incoraggiando gli studenti a sperimentare e a mettere in atto le proprie idee musicali, mentre acquisiscono una comprensione più profonda dei linguaggi e della struttura dell'arrangiamento. Questo approccio promuove un apprendimento attivo e stimolante, consentendo agli studenti di sviluppare il proprio stile e originalità musicali. In altre parole, il libro mira a far sì che gli studenti comprendano la teoria musicale non solo come una serie di concetti astratti, ma come qualcosa che è direttamente applicabile e rilevante alla creazione e all'interpretazione della musica moderna. In un'epoca in cui l'arte musicale evolve rapidamente e nuovi generi emergono costantemente, il mio intento è di guidarvi con esempi pratici e spiegazioni lungo questo percorso, con l'obiettivo di stimolare la vostra creatività, aprendo le porte a nuove scoperte che favoriscano una maggiore comprensione e apprezzamento della vastità e della bellezza della musica. Mi rivolgo sia ai giovani aspiranti musicisti, desiderosi di esplorare le potenzialità della moderna produzione musicale, sia ai più esperti musicisti, curiosi di scoprire come la modernità si inserisca armoniosamente nelle radici della musica più tradizionale dove la didattica musicale deve seguire il passo e abbracciare l'innovazione.

TECNOLOGIA E MODERNITÀ

La produzione musicale moderna è un campo in continua evoluzione, negli ultimi decenni i progressi della tecnologia hanno rivoluzionato il modo in cui la musica viene creata.

I nuovi orizzonti per la diffusione e l'ascolto hanno portato un cambiamento nella percezione del suono e dell'esperienza musicale.

L'avanzamento della tecnologia musicale ha aperto nuove porte alla creatività, coinvolgendo nella produzione l'utilizzo di tecnologie avanzate e strumenti digitali offrendo agli artisti strumenti potenti per creare suoni innovativi e sperimentali.

La tecnologia ha un ruolo cruciale nel plasmare la musica moderna, rendendola estremamente diversificata e pluralista, aprendo nuove vie per generi, stili e forme musicali. Questo consente di agli artisti di dare una prospettiva unica alla propria musica e di esprimere esperienze individuali e identità culturali.

ELEMENTI DEL DISCORSO MUSICALE

Gli elementi di composizione musicale sono gli ingredienti fondamentali che un compositore utilizza per creare. Questi elementi comprendono:

IL RITMO

Il ritmo è uno degli elementi fondamentali del *beatmaking*, ed è ciò che dà energia e movimento alla musica, esso si riferisce all'organizzazione dei suoni in sequenza temporale per creare un pattern o una struttura ritmica.

La pulsazione è l'elemento di base del ritmo ed è rappresentata dal battito regolare che si avverte nella musica e può essere espressa attraverso i pattern ritmici, che sono composti da combinazioni di note e pause organizzate in modo specifico. Questi elementi possono diventare oggetto di sperimentazione per creare varietà e interesse nella musica. Il ritmo può essere veloce o lento, regolare o irregolare, e svolge un ruolo fondamentale nel determinare l'energia e il carattere complessivo di una composizione.

Il cuore del ritmo nel *beatmaking* è il drum pattern, che è costituito dai suoni di batteria e percussioni e che sono spesso disposti in sequenze ripetitive per creare un flusso coinvolgente.

Oltre alla batteria e alle percussioni, anche altri strumenti come basso, chitarra e sintetizzatori possono contribuire al groove.

Aggiungendo diversi strati di suoni ritmici e sperimentare con diverse combinazioni di suoni e stili, può portare a risultati artistici unici con un sound più ricco e ricercato.

Il ritmo può anche interagire con altri elementi musicali, come la melodia e l'armonia, il ritmo può influenzare gli altri elementi come essi possono a loro volta influenzare il ritmo. L'obiettivo è di creare equilibrio e coesione tra gli elementi musicali nella tua composizione.

LA MELODIA

La melodia è la linea principale del brano, formata da una successione di note che si susseguono nel tempo, è la parte più facilmente riconoscibile di una canzone.

Essa è costituita da intervalli che rappresentano la distanza tra due note e che possono essere classificati come consonanti o dissonanti. Gli intervalli consonanti sono considerati armonici e piacevoli all'orecchio, mentre gli intervalli dissonanti sono più carichi di tensione e instabili. Ad esempio, un intervallo di terza maggiore è considerato un intervallo consonante, mentre un intervallo di tritono è un intervallo dissonante. Gli intervalli sono fondamentali per la creazione di melodie interessanti, la scelta degli intervalli può influenzare l'atmosfera e l'emozione che la melodia trasmette. Ad esempio, l'uso di intervalli più ampi o dissonanti può creare una sensazione di tensione o drammaticità, mentre l'uso di intervalli consonanti e più stretti può dare una sensazione di stabilità e piacevolezza.

IL PROCESSO CREATIVO

Il procedimento di composizione musicale può variare a seconda dello stile, del genere e delle preferenze del compositore. Tuttavia, ci sono alcune fasi generali che spesso vengono seguite durante il processo di composizione. Ecco una panoramica di tali fasi.

1) Definisci lo stile

Prima di tutto, devi decidere quale genere di composizione o stile di *beat* vuoi creare, può essere hip-hop, trap, R&B, EDM o qualsiasi altro genere che ti ispiri. Importante è avere familiarità con i diversi generi musicali, ascolta una vasta gamma di brani nel genere che ti interessa per comprendere gli elementi distintivi, le strutture ritmiche e le caratteristiche sonore che lo caratterizzano. Determina l'atmosfera che desideri comunicare, l'atmosfera può guidarti nella scelta degli strumenti, dei ritmi e delle progressioni di accordi che si adattano meglio alla tua visione. Esplora diverse combinazioni di suoni e segui la tua creatività affidandoti al tuo istinto creativo senza paura di sperimentare, al fine di trovare il tuo percorso unico nel creare la musica che ami.

2) Scegli il tempo e la tonalità

Determina il tempo del *beat*, espresso in BPM (battute per minuto), e la tonalità musicale in cui desideri lavorare. La scelta della tonalità di una musica è una decisione fondamentale per determinare l'atmosfera e l'effetto emotivo complessivo di un brano, la tonalità si riferisce alla nota di riferimento o alla "tonica" del brano, intorno alla quale si costruisce l'intera struttura musicale. Questo aiuterà a stabilire la dimensione emozionale del tuo *beat*.

3) Scegli gli accordi

Il concetto di tensione e risoluzione

In musica, gli accordi di tensione e risoluzione sono elementi chiave per creare un senso di progressione e dinamica all'interno di una composizione. Questi concetti sono spesso utilizzati nella costruzione di progressioni armoniche e nella gestione dell'andamento emotivo della musica. Gli accordi di tensione sono armonie che, quando eseguiti o suonati, creano un senso di instabilità, di desiderio di movimento verso un altro accordo, questi accordi contengono note che hanno una forte propensione a risolvere su altre note in accordi successivi. Gli accordi di tensione sono spesso usati per creare interesse e suscitare emozioni nell'ascoltatore.

Gli accordi di risoluzione sono armonie che seguono gli accordi di tensione, fornendo una sensazione di stabilità e conclusione.

In pratica gli accordi di tensione sono composti da note diverse (o quasi) rispetto agli accordi del gruppo di tonica, che avendo due note in comune con l'accordo del primo grado danno un senso di risoluzione e stabilità.

4) Crea il groove

Inizia a costruire il tuo groove ritmico utilizzando una drum machine, sequencer o campioni di batteria. Sperimenta con diversi pattern e suoni per ottenere il ritmo desiderato, assicurati di includere kick, snare, hi-hat e altri elementi ritmici che si adattino allo stile del *beat*. Aggiungi il basso: Il basso è un elemento fondamentale in molti generi musicali, con cui puoi creare una linea utilizzando un sintetizzatore o un campione. Assicurati che il basso si integri bene con la batteria e fornisca un solido fondamento armonico per il tuo *beat*.

Di seguito alcuni esempi tratti dai Beats di questo libro con drum machine e basso:

Beat Techno/House Electronics # 3

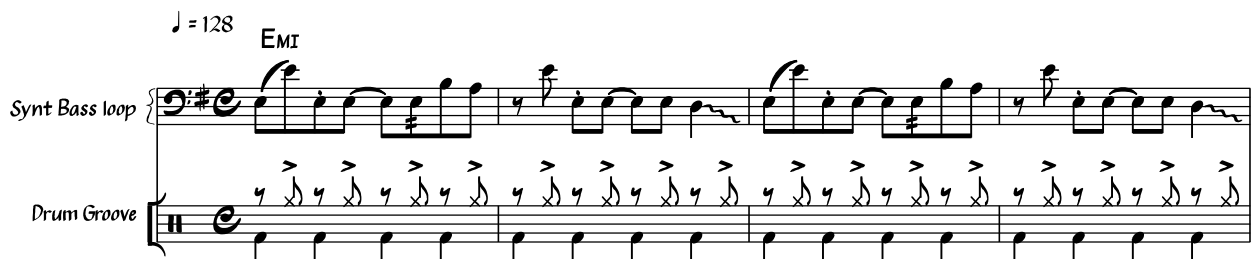
La musica techno è nata nei primi anni '80 a Detroit e ha sviluppato un suono basato su ritmi meccanici e ripetitivi, accompagnati da sintetizzatori e campionamenti. La techno house si basa su elementi come i ritmi pulsanti e linee di basso che generano un'atmosfera energica e vivace che incoraggia la gente a ballare e a divertirsi.

Musical notation for Beat Techno/House Electronics # 3. The tempo is marked as $\text{♩} = 130$. The notation consists of two staves: "Synth Bass" and "Drum Groove". The "Synth Bass" staff is in bass clef with a key signature of two sharps (F# and C#) and a common time signature (C). It features a repeating melodic line of eighth notes. The "Drum Groove" staff is in common time (C) and features a repeating pattern of eighth notes with accents, representing a drum machine pattern. The pattern includes a kick drum on the first and third beats, and snare drums on the second and fourth beats, with hi-hats on the eighth notes. A "fill" is indicated at the end of the pattern.

Beat EDM # 2

L'EDM, o Electronic Dance Music, è un genere musicale caratterizzato da una vasta gamma di stili e suoni prodotti utilizzando la tecnologia elettronica. È diventato molto popolare negli ultimi decenni e ha influenzato molti altri generi musicali.

Musical notation for Beat EDM # 2. The tempo is marked as $\text{♩} = 128$ and the style is labeled "EMT". The notation consists of two staves: "Synt Bass loop" and "Drum Groove". The "Synt Bass loop" staff is in bass clef with a key signature of two sharps (F# and C#) and a common time signature (C). It features a repeating melodic line of eighth notes. The "Drum Groove" staff is in common time (C) and features a repeating pattern of eighth notes with accents, representing a drum machine pattern. The pattern includes a kick drum on the first and third beats, and snare drums on the second and fourth beats, with hi-hats on the eighth notes.