

Strutture e Originalità

STRUTTURE E ORIGINALITA'

A proposito di Musica e AI

Queste poche pagine le dedico a tutti i partecipanti dell' Accademia che giorno dopo giorno si impegnano per costruire il loro percorso creativo - artistico per trovare, esplorando, la loro identità nel vasto campo della produzione musicale dell' AI.

Ho selezionato 3 brani più uno bonus che a mio avviso possono tornare utili nella creazione delle canzoni, facendo una breve analisi anche con l'aiuto dell' intelligenza artificiale, per consegnarvi dei pattern diversi e poco consueti nel panorama musicale odierno.

Good Vibrations - Beach Boys -

La canzone non presenta uno schema preciso, il filo conduttore è un collage di scene sonore legate da un singolo sentimento positivo (*Good Vibrations*) ma ognuna con un'atmosfera ben specifica e che rende tutto paradossalmente ascoltabile e ben fatto.

Su cosa si lavora?

Questo brano presenta un lavoro basato sull'emotività, lo scopo nel nostro caso, è quello di dare il prompt giusto legato alle *emozioni*. Trovate un momento della vostra vita (o più momenti) che hanno queste sensazioni come filo conduttore, scrivetene il testo e provate la struttura di *Good Vibrations*

STRUTTURE E ORIGINALITA'

Di seguito la struttura da utilizzare:

- Introduzione riconoscibile
- Prima parte cantata
- Parte di risposta cantata con variazione
- Sezione strumentale insolita
- Nuova parte emotiva
- Finale che unisce tutto

TIPS: Dividere la canzone in blocchi distinti invece che in parti ripetute.

A Day In Life - Beatles -

Anche in questo caso il filo conduttore anche se apparentemente scollegato, sono le immagini che producono le parole e la messa in musica delle stesse: si creano "immagini" sonore e surreali difficilmente replicabili.

Su cosa si lavora?

In questo caso il lavoro che affrontiamo potrebbe essere simile al precedente, ma in realtà il punto di partenza è diverso.

Prendiamo più ricordi, avvenimenti e proviamo dare un'immagine a ciascuno di essi.

Che cosa mi suscitano? Quali emozioni passano? Ecco.

Risolvete queste due domande e segnate su un foglio tutto quello che vi viene in mente e dopo una selezione siete pronti.

STRUTTURE E ORIGINALITA'

Di seguito la struttura da utilizzare:

- Introduzione lenta e contemplativa
- Prima parte narrativa
- Crescita strumentale caotica
- Parte centrale più standard e ritmica
- Seconda crescita strumentale
- Finale lungo e imprevedibile.

TIPS: Alternare parti calme e parti esplosive per simulare il pensiero umano.

Paranoid Android - Radiohead -

Un brano non comune che ha come punto focale la variazione completa tra le varie sezioni, anche il cantato si modifica in funzione della necessità (con piccole/grandi variazioni che mantengono sempre alta l'attenzione).

Su cosa si lavora?

Per provare a creare qualcosa di poco strutturato il punto d'inizio è sempre lo stesso.

Abbiamo delle emozioni completamente distanti tra loro che possiamo inserire all'interno del nostro brano? Sì? Quali?.

Dopo averle individuate provare a stilare un lista di generi musicali e poi unirli da un filo conduttore, mantenendo per ogni sezione l'imprevedibilità.

STRUTTURE E ORIGINALITA'

Di seguito la struttura da utilizzare:

- Introduzione calma e sospesa
- Prima parte cantata nervosa
- Sezione aggressiva e distorta
- Parte corale lenta e solenne
- Finale teso

TIPS: Costruire la canzone come una sequenza di “crolli” e “ricomposizioni”, non come una progressione lineare.

Ghost Of Perdition - Opeth - BONUS

Per gli amanti delle canzoni lunghe legate da un'atmosfera particolare e ricercata segnalo questo brano. Una grande e lunga narrazione con lo stesso mood tuttavia con la presenza di sezioni musicali violente/contemplative. Una discesa nel sound della band.

Su cosa si lavora?

Lo so. Sono 10.28 secondi, ma ne vale la pena. Il lavoro da svolgere è legato al mood che vogliamo dare al brano utilizzando sezioni completamente discordanti tra loro, il focus è l'atmosfera e il mood generale.

Quali strumenti e quali generi possono mettere in musica il mood che ho scelto anche se lontani tra loro?

Questa è complicata lo so, ma datemi retta: una volta assimilata forse, mi ringrazierete.

STRUTTURE E ORIGINALITA'

Di seguito la struttura da utilizzare:

- Introduzione oscura e rituale
- Esplosione aggressiva
- Parte melodica e malinconica
- Ritorno alla violenza
- Sezione atmosferica sospesa
- Chiusura drammatica

TIPS: Usare il contrasto di energia come motore narrativo, non il ritornello.

Conclusione

Quello che avete letto nasce da esperienze d'ascolto personali e che fanno parte del mio bagaglio culturale raccolto negli anni di ascolto e esplorazione sonora.

Provate ad usare nei prompt parole legate alle sensazioni, emozioni e alle immagini.

Il risultato potrebbe essere interessante, magari avete già provato e non fa al caso vostro. Io lavoro in questo modo: a volte funziona a volte meno.

Non esiste IL metodo, ma esiste il proprio metodo che vi consente di raggiungere il vostro obiettivo.

Mi auguro che questo approfondimento possa in qualche modo tornare utile per le vostre attività.

Un abbraccio!

Jan Nava