

TECNICHE DI SONGWRITING

CHE COS'È UNA CANZONE?

Una canzone è una composizione vocale scritta per una o più voci per lo più con accompagnamento strumentale.

Una canzone è sempre soggettiva, quindi non possiamo piacere a tutti.

La sua soggettività è legata ad una parte emotiva (un ricordo, un gusto personale, una o più esperienze passate, una cultura di provenienza, a delle vibrazioni).

Tuttavia, dietro ad ogni canzone esiste sempre anche una parte oggettiva: la struttura di una canzone. La struttura è composta da delle regole, senza le quali il brano non starebbe in piedi, come le fondamenta di una casa.

DA COSA È COMPOSTA UNA CANZONE?

1. Da una parte emotiva (soggettiva)
2. Da una struttura (oggettiva)

Noi andremo ad analizzare la parte oggettiva.

LA STRUTTURA DI UNA CANZONE

Intro: 8 battute

Strofa: 8 Battute

Pre-ritornello: 8/4 battute (non sempre c'è il pre)

Ritornello: 8 Battute

Strofa: 8 Battute

Pre-ritornello: 8/4 battute

Ritornello: 8 Battute

Bridge: 8 Battute

Ritornello finale: 8 Battute

Nello specifico:

- Entro i 10 secondi deve partire il cantato;
- Entro 50'/1 minuto entra il ritornello;
- Il brano non deve durare più di 3 minuti e mezzo (il trend del momento prevede una durata di 3 minuti o meno).

BATTUTE

Da cosa è composta una battuta?

Ogni battuta è formata da 1, 2, 3, 4 (significa che devi contare fino al 4)

Ogni Melodia è sempre formato da una cellula A (domanda) e una cellula B (risposta), perché una canzone è come un discorso o una conversazione, è fatta di botta e risposta.

In ogni 4 battute c'è sempre una cellula A e una B.

La cellula A farà da domanda e la cellula B darà una risposta con delle pause.

PAUSE

Sono importanti perché in ogni discorso c'è una domanda ed una risposta e delle pause.

La pausa è fondamentale perché permette di programmare la mente di chi ci ascolta e ci permette di far memorizzare e metabolizzare il brano.

Lo scopo di una canzone è quella di essere viva ed autentica, deve avere un respiro.

Questo significa che deve esserci una compressione e decompressione ritmica, come quando respiriamo.

MELODIA

Ogni canzone è un discorso, quindi la melodia è formata da una domanda ed una risposta.

Un brano melodico è composto da note, pause e ritmo.

La melodia segue le leggi di gravità... una melodia sicuramente scende, quindi questo significa che un brano ha una dinamicità (sale e scende).

Per creare dinamica al brano esistono i contrasti, perché quando c'è un contrasto si provoca nel nostro cervello una reazione emotiva.

Per scrivere una melodia vocale dobbiamo pensare alla sezione ritmica della batteria.

Linea Melodica: è quando la linea della voce segue gli accordi, per creare un contrasto si può prendere la stessa linea melodica cambiando gli accordi.

L'idea è quella di ricercare la semplicità, i grandi successi sono sempre semplici, semplice non vuol dire banale!!!

Una canzone pop è domanda e risposta A (4 battute) e B (4 Battute)

Significa che una strofa è composta da 8 battute nel Pop

4 Battute della cellula A devono ripetersi altre 4 volte nella cellula B

Mentre nel Rap si ragiona a 16 battute (8 battute + 8 Battute), dette *Barre*

Nel Flow possono esserci più cellule (A, B, C, D)

Dobbiamo partire scrivendo:

- Intro
- Strofa
- Pre-ritornello
- Ritornello
- Contrasti immediati, con domanda/risposta e battere/levare

La cellula ritmica è composta da contrasti

Cosa sono i **Contrasti**?

Battere o Levare

Il levare ricorda gli anni 90 e le terzine sono più moderne

Note lunghe o note corte

Tante note o poche note

Note omogenee o sincopate (note diverse)

Melodia che sale e melodia che scende

Una melodia è come una camminata, perché il movimento aiuta a creare la cellula ritmica della batteria, una battuta è considerata un movimento (ti consiglio di camminare, se vuoi creare delle cellule ritmiche nuove, sarà molto più semplice, perché la camminata ti dà ritmo). Lo scopo è quello di creare la cellula ritmica A e B con tutte le varianti possibili, comprimendo e decomprimendo con le pause creando credibilità e pathos.

Dobbiamo creare brani che sono in linea con la nostra vibrazione; per farlo dobbiamo acquisire frasi melodiche e ritmiche facendo fraseggio cantato come nel Jazz. Dobbiamo pensarlo a livello ritmico come se fosse una batteria per poi metterlo in musica, cambiando le note.

Pre roll: è la pausa in levare prima di un ritornello serve per dare più "pacca" al ritornello.

Melodic lock: domanda e risposta. Domanda e risposta composta da una parte fissa ed una mobile.

Come si entra in **empatia** con l'ascoltatore?

Creando delle immagini nella testa delle persone utilizzando delle parole che comunicano con la parte inconscia.

Dobbiamo essere veri e quindi raccontare noi stessi spogliandoci di tutte le paure e blocchi emotivi, raccontando cose vere in cui le persone si possono ritrovare (amore e dolore e divertimento).

DEVI ESSERE VERO ED AUTENTICO!

Se non scrivi qualcosa di tuo o che non hai vissuto in prima persona, puoi raccontare una storia, ma devi essere più credibile possibile, altrimenti non arrivi al cuore delle persone. Devi raccontarla come fossi tu ad averla vissuta.

Solo così la gente potrà indentificarsi nella canzone, grazie al tuo testo ed alla Musica. Perché il pubblico si identifichi con l'Artista ci vogliono più brani, almeno un *album*! Questo porterà il pubblico a capire realmente chi è l'artista e lo porta ad affezionarsi.

COME SI SCRIVE UN TESTO

- 1) **Esterno**: descrizione di un paesaggio o una situazione esterna (dobbiamo descrivere una situazione come fosse una fotografia, partendo da una visione larga fino a restringere il campo visivo, descrivendo i minimi particolari come fosse uno Zoom. L'obiettivo è quello di evocare un'immagine nella testa delle persone).
- 2) **Interno**: facendo la stessa identica cosa del primo punto, ma descrivendo la propria visione interna e mettendoci un'emozione descrivendo tutte le sensazioni e quello che prova il protagonista.

Il trucco è fare un **mix** tra esterno ed interno, legando entrambe le visioni, per raccontare una storia in prima persona oppure come narratore.

N.B. Cambiare una sillaba fa cambiare una melodia; il primo ascoltatore e giudice del brano è l'artista stesso che deve essere capace di mettere da parte l'ego artistico a favore dell'oggettività. Se il brano non convince, l'artista in primis, non può convincere il pubblico;

- Se non ci sorprendiamo, non possiamo sorprendere gli altri (**Effetto wow**);
- Non trascurare mai la musicalità delle parole è fondamentale! Non bisogna compromettere la Musicalità del brano per esprimere dei concetti per forza, le parole sono importanti ma la musicalità di più;
- Il titolo è importante: consigliato massimo due parole, semplici ma efficaci, che rimangano in testa.

Le regole di un buon testo

- 1) Immagini;
- 2) Concetti;
- 3) Parole chiave che si possono vedere e soprattutto toccare (metafora);
- 4) Se il testo non convince o non è bello o non rispecchia il mood del brano, sarà difficile da trasmettere all'ascoltatore sia da un punto di vista emotivo che visivo.

Tecniche di scrittura

- 1) Istantiva (scrivere di getto in maniera rapida) o riflessiva che richiede molto tempo;
- 2) Scrivere prima il testo e poi la Musica o viceversa;
- 3) Ricerca di melodie con parole a caso per capirne il suono, se può stare bene oppure no (tecnica del freestyle/improvvisazione);
- 4) Individuare il mood del brano e scrivere rispettando sempre quell'atmosfera;
- 5) Registrare sempre la traccia ed ascoltarla dopo due ore;
- 6) Ascoltare più volte il brano registrato per capire se funziona. Dopo una settimana ascoltalo di nuovo per capire se l'emozione è la stessa di quando è stata scritta;
- 7) Girare con carta e penna oppure un registratore, perché in qualsiasi momento può arrivare un'ispirazione (oggi basta il cellulare);
- 8) Per scrivere bene/un bel testo, è utile leggere molto, solo così potranno acquisire valore i testi e, di conseguenza, anche il tuo personaggio Artistico;
- 9) Se si sceglie una scrittura intima ed emotiva, il consiglio è di creare l'atmosfera al buio con una candela accesa, ovviamente escludendosi da tutti. Questa tecnica aiuta la scrittura come la meditazione;
- 10) Il linguaggio deve essere sempre comprensibile, ma mai banale e soprattutto deve rispettare il gergo, lo stile ed il registro linguistico che l'ascoltare / target utilizza.

Il Linguaggio può essere

- Diretto
- Poetico
- Ermetico: apparentemente difficile, a volte ambiguo e misterioso.
- Indie
- Urban

Ogni brano va modellato, se non sei convinto al 100% di come suona, va revisionato almeno 20 volte per capire se funziona.

Come si scrive una canzone

- 1) Si parte da un'idea meglio se è originale;
- 2) Accordi/ Melodia/Testo;
- 3) Titolo (è importantissimo non deve essere uguale agli altri);
- 4) Intro;
- 5) Strofa: i primi 4 versi sono fondamentali, devono essere forti perché devono catturare l'attenzione, altrimenti l'ascoltatore passa al prossimo brano;
- 6) Pre-ritornello: un cambiamento a livello musicale (deve essere sempre corto);
- 7) Ritornello: è fondamentale e deve essere incisivo di impatto con poche parole che si ripetono, oppure deve avere una linea melodica che "spacca" e rimanere in testa, deve essere orecchiabile ma mai banale;
- 8) Strofa di nuovo;
- 9) Pre-ritornello;
- 10) Ritornello;
- 11) Special: è il cambio finale. C'è un detto "se lo special è bello è bella anche la canzone", non sottovalutarlo è molto importante;
- 12) Ritornello finale;
- 13) Chiusura.

Tutte le Hit hanno: un filo conduttore l'**Autenticità**!

- Idea Unica
- Titolo unico
- Strofa unica
- Ritornello unico
- Riff esposti o levati, emozionano molto o fanno ballare, meglio se entrambe
- Il cantante deve essere unico, con forte personalità e carisma

Come si crea un'atmosfera o un Mood al brano con la melodia

- Chiara
- Memonica
- Ritmica
- Deve vivere senza accordi e quindi senza musica, una buona melodia sta in piedi anche a cappella solo con la voce

Se vuoi maggiori informazioni e domande, richiedi una consulenza.

Buon lavoro

Alessandro