

Elisabetta Filippini

Help!

Dino Audino
editore

© 2020 Dino Audino
srl unipersonale
via di Monte Brianzo, 91
00186 Roma
www.audinoeditore.it

Cura redazionale
Alice Crocella
Arianna Ferrucci
Vanessa Ripani

Stampa: Pubblimax – via Leopoldo Ruspoli 101, Roma
Progetto grafico e immagine di copertina: Duccio Boscoli
Finito di stampare ottobre 2020

È vietata la riproduzione, anche parziale, di questo libro,
effettuata con qualsiasi mezzo compresa la fotocopia,
anche ad uso interno o didattico, non autorizzata dall'editore.

Indice

Introduzione	p. 11
Capitolo primo	
La scelta del percorso formativo	17
<i>Il conservatorio</i>	17
<i>Istituti privati e scuole di musica</i>	19
<i>Istituti con certificazioni internazionali</i>	20
<i>Lezioni private, lezioni online, tutorial, libri per autodidatti</i>	21
Capitolo secondo	
Il metodo di studio	22
<i>Prepararsi mentalmente (e non solo) allo studio:</i>	
<i>punti focali da tenere a mente</i>	23
<i>Ispirazione e motivazione</i>	23
<i>Obiettivi</i>	24
<i>Salute</i>	24
<i>Precisione o velocità?</i>	25
<i>Evitare il sovraccarico</i>	25
<i>L'importanza dell'ambiente e delle condizioni di studio</i>	26
<i>Cosa fare quando si sbaglia?</i>	27
<i>Quanto bisogna studiare?</i>	28
<i>Cosa bisogna studiare?</i>	29
Capitolo terzo	
La nostra macchina biologica	30
<i>L'importanza dello sport e dello stretching</i>	30
<i>Siamo quello che mangiamo</i>	32
Capitolo quarto	
L'etica professionale	33
<i>Avere una strumentazione professionale</i>	33
<i>Essere sempre rispettosi</i>	33

<i>Prepararsi adeguatamente</i>	34
<i>Essere puntuali</i>	34
<i>Avere un abbigliamento adeguato</i>	35
<i>Essere ben organizzati nello scarico e nel montaggio della strumentazione</i>	36
Capitolo quinto	
<i>Le norme deontologiche</i>	37
<i>La figura dell'organizzatore</i>	40
Capitolo sesto	
<i>Un'infarinatura fiscale</i>	42
<i>Partita IVA o ricevuta per prestazione occasionale?</i>	42
<i>Quando conviene aprire la partita IVA?</i>	44
<i>Contratto con il committente</i>	45
<i>Chi paga la SIAE?</i>	47
Capitolo settimo	
<i>Gli attrezzi da lavoro</i>	48
<i>Scelta</i>	48
<i>Test a casa</i>	49
<i>Suoni e volume</i>	49
<i>Sound check</i>	49
<i>Live</i>	50
<i>Trasporto</i>	51
<i>Manutenzione ordinaria e straordinaria</i>	52
Capitolo ottavo	
<i>Il proprio bagaglio culturale</i>	54
<i>Elettricità</i>	56
<i>Fisica del suono e riproduzione audio</i>	57
<i>Self promotion</i>	57
<i>Tecnologia</i>	57
<i>Storia e attualità</i>	58
<i>Organizzazione e gestione emotiva</i>	58
Capitolo nono	
<i>Self promotion</i>	59
<i>L'importanza del press kit</i>	59
<i>La storia della vostra band</i>	61
<i>Le fotografie</i>	61
<i>La musica</i>	62
<i>I video</i>	62
<i>Le recensioni e gli articoli rilevanti</i>	62
<i>I contatti e i riferimenti web</i>	62

<i>La ricerca degli ingaggi e il coinvolgimento del pubblico</i>	63
<i>Alcune alternative ai concerti live</i>	64
<i>Didattica musicale</i>	65
<i>Creazione di musiche per i videogame</i>	65
<i>Produzione audio</i>	65
<i>Giornalismo musicale e critica musicale</i>	66
Capitolo decimo	
<i>Le principali professioni dell'industria musicale</i>	67
<i>Carriera nell'esibizione o nella creazione di opere musicali</i>	68
<i>L'autore</i>	68
<i>Il compositore e l'arrangiatore</i>	68
<i>L'artista (o interprete)</i>	68
<i>Il cantautore</i>	69
<i>I musicisti (o esecutori)</i>	69
<i>Altre attività collegate alle esibizioni dal vivo</i>	70
<i>Carriera nella produzione musicale</i>	70
<i>Il tecnico di registrazione</i>	70
<i>Il produttore musicale</i>	71
<i>Il direttore artistico</i>	71
<i>Gli studi grafici e le aziende stampatrici</i>	72
<i>Carriera nella distribuzione musicale</i>	72
<i>Il dipartimento A&R</i>	72
<i>Il manager degli artisti</i>	72
<i>L'ufficio contratti e licenze</i>	73
<i>L'editore musicale</i>	73
<i>Il pubblicista musicale</i>	74
<i>I consulenti di promozione e marketing</i>	74
<i>Il web designer</i>	74
<i>I distributori</i>	74
<i>Il web aggregator</i>	75
<i>I punti vendita</i>	75
<i>Altre attività connesse all'editoria musicale</i>	75
<i>Carriera nei media audiovisivi</i>	75
<i>Carriera nella didattica musicale e nella terapia</i>	76
<i>Scegliere la carriera più adatta a sé</i>	76
Capitolo undicesimo	
<i>L'evoluzione digitale della discografia</i>	78
<i>Il ruolo dell'intelligenza artificiale</i>	81
<i>Gli elementi della catena digitale</i>	82
<i>Creazione e pubblicazione dei contenuti</i>	83
<i>Produzione</i>	83
<i>Promozione</i>	83
<i>Licenza dei diritti e royalty</i>	83

<i>Conversione in digitale (o encoding)</i>	83
<i>DRM</i>	83
<i>Music store digitali</i>	83
<i>Fatturazione e pagamento</i>	84
<i>Distribuzione online</i>	84
<i>Le licenze Creative Commons</i>	84
<i>Etichette indie e major</i>	84
<i>Contratto con una indie o con una major?</i>	86

Capitolo dodicesimo

<i>Le nuove professioni musicali</i>	88
<i>Le cinque nuove professioni secondo Claudio Ferrante</i>	88
<i>Curation manager</i>	88
<i>Streaming platform analyst</i>	89
<i>Sync manager</i>	89
<i>Web content video editor</i>	89
<i>YouTube and video content manager</i>	90
<i>Lavori per dare più potere agli artisti</i>	90
<i>Data jockey</i>	90
<i>Personal documentarian</i>	91
<i>Club-spins tracker</i>	91
<i>Life coach</i>	91
<i>Trauma counsleor</i>	91
<i>Prosperity psychologist</i>	91
<i>In-house videographer</i>	92
<i>Brand manager</i>	92
<i>Royalty miner</i>	92
<i>Merch maker</i>	92
<i>Awareness adviser</i>	93
<i>Bilingual vocal coach</i>	93
<i>Cross-cultural A&R</i>	93
<i>Lavori per rendere migliore un live show</i>	93
<i>Security director</i>	93
<i>Stage visionary</i>	94
<i>Hologram developer</i>	94
<i>Lavori tecnologici</i>	94
<i>Chatbot creator</i>	94
<i>Voice-activation expert</i>	94
<i>Song monetizer</i>	95
<i>Music video booster</i>	95
<i>VR distributor</i>	95
<i>Sound system innovator</i>	95
<i>Metadata repairman</i>	95
<i>Wearable designer</i>	96
<i>Playlist scientist</i>	96

<i>DIY helpmate</i>	96
<i>Royalty wrangler</i>	96
<i>Cryptocurrency planner</i>	96
<i>Twitch music strategist</i>	97
<i>Streaming storyteller</i>	97
<i>Instagram guru</i>	97
<i>Lavori per influenzare i media</i>	97
<i>Digital amplifier</i>	97
<i>Visual-star creator</i>	97
<i>Chipotle playlist curator</i>	98
<i>Music-video adman</i>	98
<i>Instagram gossip</i>	98
<i>Social salesman (influencer)</i>	98
<i>Lavori per rinnovare un'etichetta</i>	99
<i>Playlist-era promoter</i>	99
<i>Multimedia marketer</i>	99
Considerazioni finali	101