

Anno accademico 2020-2021
Educazione alla voce
prof. Andrea Ascari
(andrea.ascari@scuolateatromusicale.it)

Disciplina: Voce

Titolo del corso: Educazione alla voce (104 ore, 4 cfa)

Anno: primo

Docente titolare dell'insegnamento: prof. Andrea Ascari

Codice: ADRFV 011

Unità didattica 1 (52 ore, 2 cfa): *Tecniche di allineamento corporeo e respirazione. Basi di anatomia e teoria delle tecniche vocali.*

Unità didattica 2 (52 ore, 2 cfa): *Tecniche vocali applicate alla lettura dello spartito.*

Il corso è rivolto agli studenti della Scuola del Teatro Musicale. Per gli studenti del I Anno del Corso Triennale per Attori è obbligatorio e dà 4 crediti.

Presentazione del corso

Il corso introduce alle sfide e ai metodi che fondano le tecniche della vocalità con una costante applicazione delle medesime alla pratica musicale e ai differenti stili richiesti dal repertorio.

L'u.d. 1 fornisce gli strumenti teorici e pratici per preparare il corpo alla corretta fonazione. Il primo passo è l'analisi della postura, per raggiungere l'ottimale allineamento osseo e il conseguente massimo equilibrio delle catene muscolari per una migliore mobilitazione diaframmatica. In questa fase si seguono i principi di allineamento dell'*Iyengar® Yoga*. Il passo successivo è la cura della respirazione seguendo le tecniche del *Pranayama*, la pratica yoga del respiro. Si affrontano due modelli fondamentali in tutte le varianti: *Ujjāyī* e *Viloma*. Si affrontano poi le basi teoriche e anatomiche delle differenti tecniche vocali utili all'eccellente repertorio del Teatro Musicale, scegliendo come terminologia quella dell'*Estill Voice Training (EVT)*. Si trattano quindi le sei qualità vocali: *Speech*, *Falsetto*, *Sob*, *Twang*, *Belting* e *Opera*.

L'u.d. 2 si concentra sullo stile definito "*Legit*" che ha caratterizzato il Teatro Musicale anglosassone nel suo periodo "classico". Si curano specificamente: appoggio, controllo delle labbra, della mandibola, della lingua, ritrazione, controllo della laringe, della cartilagine tiroidea (*Tilt*), *Sob* e *Cry*, appoggio in maschera, controllo del palato molle. Si applicano quindi i principi teorici di cui sopra alla pratica musicale, con vocalizzi specifici e con la lettura e l'interpretazione delle Ariette del Vaccaj su liriche di Metastasio, di Arie Antiche su liriche italiane e Arie di Dowland su liriche inglesi del periodo Shakespeariano: l'obiettivo è quello di affrontare l'intonazione di scale e intervalli, differenti ritmi e accenti poetico/musicali, variazioni di intensità e timbro, differenti qualità (staccato, legato, puntato, attacco, chiusura...), articolazione, agilità, messa di voce, passaggi di registro e controllo dinamico.

Prerequisiti

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e la pratica.

Risultati di apprendimento

Conoscenze: 1) conoscenza delle questioni fondamentali inerenti la disciplina e applicazione delle stesse alla pratica musicale; 2) conoscenza di base dei principi generali di applicazione delle tecniche vocali ai differenti stili vocali; 3) conoscenza dei problemi specifici di applicazione della tecnica vocale al repertorio del Teatro Musicale anglosassone "classico".

Competenze: 1) aggiustamenti personali per l'allineamento corporeo e una conseguente ottimizzazione della meccanica respiratoria; 2) comprensione e capacità di riprodurre le sei qualità vocali dell'EVT; 3) approfondimento dello stile vocale "Legit" e della sua applicazione al repertorio specifico; 4) lettura, comprensione e interpretazione delle prime dodici Ariette del Vaccaj e di almeno un'Aria Antica o di Dowland; 4) capacità di comunicare i principi della pratica vocale con chiarezza e correttezza, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

Indicazioni bibliografiche

Unità didattica 1

Programma d'esame

Per l'u.d. 1 gli studenti sono tenuti a preparare:

- gli appunti delle lezioni;
- S.Å. Severinsen, *Respirologia*, Napoli, Idelson-Gnocchi, 2013;
- J. Deer e R. Dal Vera (a cura di M. Iacomelli e F. Marchesi), *Recitare il Musical*, Novara, STM, 2019.

Unità didattica 2

Programma d'esame

Per l'u.d. 2 gli studenti sono tenuti a preparare:

- gli appunti delle lezioni;
- N. Vaccaj, *Metodo pratico di canto italiano da camera* (Soprano e Tenore), Milano, Ricordi, 2012 (ariette dalla 1 alla 12);
- N. Vaccaj, *Metodo pratico di canto italiano da camera* (Mezzo e Baritono), Milano, Ricordi, 2012 (ariette dalla 1 alla 12).

Modalità della prova d'esame

Prova pratica

L'esame consiste in una prova pratica obbligatoria in cui l'allievo dovrà eseguire vocalizzi accompagnati al pianoforte nelle sei qualità vocali, un'arietta di Vaccaj e un'Aria Antica o di Dowland.

Avvertenza

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o con DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.