

GUIDA DELLO STUDENTE

CORSO TRIENNALE PER ATTORI
DEL TEATRO MUSICALE

DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN RECITAZIONE

SCUOLA DEL TEATRO MUSICALE S.C.S.

IN COLLABORAZIONE CON

FONDAZIONE TEATRO CARLO COCCIA
SHOWBEES - TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI
TEATRO IL MAGGIORE

CON IL PATROCINIO DI

COMUNE DI NOVARA
PROVINCIA DI NOVARA

PARTNERSHIP E CONVENZIONI

TEATRI

TEATRO ALLA SCALA DI MILANO
TEATRO REGIO DI PARMA
PICCOLO TEATRO MILANO
TEATRO FRANCO PARENTI
TEATRO DELL'ELFO
TEATRO FILODRAMMATICI
TEATRO MANZONI
MANIFATTURE TEATRALI MILANESI
TEATRO NAZIONALE
TEATRO CARCANO
TEATRO LIBERO
TEATRO REPOWER
TEATRO NUOVO DI TORINO
TEATRO COLOSSEO DI TORINO

ISTITUZIONI E AZIENDE

AICOM - PARIGI
TAI ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARTES - MADRID
ACCADEMIA TEATRO DIMITRI - LOCARNO
SAE INSTITUTE
CPM MUSIC INSTITUTE
H-DEMIA BELLE ARTI SANTAGIULIA
ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS
FESTIVAL DEI 2MONDI DI SPOLETO
OXILIA FESTIVAL
REVERSE AGENCY
ITV MOVIE

DIRETTORE

MARCO IACOMELLI

PRESIDENTE

DAVIDE IENCO

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE ACTING

Disciplina <i>Course</i>	RECITAZIONE ACTING		SAD		ADRA002
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Elena Ferrari				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	PRIMO FIRST	Corso <i>Class</i>	Gigi Proietti
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	25		CFA		1

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

ELEMENTI BASE DELL'IMPROVVISAZIONE

L'atto teatrale è sempre una rappresentazione del comportamento umano: mostra l'essere umano in una situazione specifica, tragica oppure comica. Nel teatro questa rappresentazione deve essere leggibile e costringe l'attore a cercare una forma che permetta la leggibilità dei contenuti. L'improvvisazione cerca di liberare gli impulsi, l'espressività spontanea, l'idea e l'immaginazione, e di dare dei mezzi per canalizzare questa energia creativa in forme leggibili.

Gli studenti impareranno le regole fondamentali dell'improvvisazione e tecniche delle relazioni sceniche, attraverso diversi esercizi. Il primo passo sarà sollecitare e risvegliare la libertà creativa del singolo, quindi una volta creato un buon gruppo di ascolto e di creazione, gli studenti affronteranno le regole basilari dell'arte dell'improvvisazione:

dire di sì, rilanciare, l'installazione e mantenimento della scena, mantenere le promesse, creazione e mantenimento del personaggio, l'importanza dello status del personaggio, creazione di una porta insolita, controllo dello spazio/tempo).

BASIC ELEMENTS OF IMPROVISATION

Acting is always a representation of human behavior: it shows the human being in a specific, tragic or comic situation. In drama, this representation must be legible and forces the actor to look for a form that allows the readability of the contents. Improvisation tries to free impulses, spontaneous expressiveness, ideas and imagination, and to give the means to channel this creative energy into legible forms.

Students will learn the basic rules of improvisation and techniques of stage relations, through various exercises. The first step will be to encourage and awaken the creative freedom of the individual; once a good listening and creation group has been formed, the students will then tackle the basic rules of the art of improvisation:

say yes, revive, set up and maintain the scene, keep promises, creating a character and sticking to it, the importance of the character's status, creation of an unusual door, control of space / time).

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso di improvvisazione ha i seguenti obiettivi principali: apprendere i fondamenti del linguaggio creativo dell'improvvisazione teatrale, concentrandosi sulle dinamiche principali di questa disciplina (utilizzo consapevole dello spazio, del tempo, del proprio corpo, ascolto di sé e dell'altro, comprensione e riconoscimento della tensione drammaturgica alla base di ogni scena). In particolare l'allievo acquisirà alcune competenze fondamentali quali lo sviluppo dell'ascolto e dell'attenzione attraverso l'elemento del "gioco", soprattutto collettivo. Insieme alle regole base dell'improvvisazione verrà sollecitata la creatività scenica, che permetterà al singolo di imparare a costruire scene improvvisate sia da soli, sia interagendo col gruppo. L'allievo sarà in grado di interpretare improvvisazioni libere o con suggerimenti esterni. Saprà cogliere, interpretare e parlare correttamente il linguaggio condiviso dell'improvvisazione teatrale. Inoltre affinerà le seguenti competenze: accettazione delle proposte/idee altrui, gestione dell'azione istintiva come strumento di comunicazione e di relazione scenica, sviluppo della percezione e reazione a input esterni e interni, realizzazione di scene in cui si accetta l'errore, si gestisce il rifiuto e l'imprevisto, condivisione dei risultati finali con il proprio gruppo di lavoro, competenze tecniche di problem solving per integrarlo con quanto c'è a disposizione in quel momento in scena, acquisirà inoltre competenze tecniche per ricreare l'imprevedibilità alla base dell'intrattenimento che si fonda sull'improvvisazione teatrale, competenze riguardo il riconoscimento e la liberazione della spontaneità, come istinto all'approccio dell'atto creativo, competenze tecniche riguardo la gestione della propria spontaneità nell'atto creativo, nel quale si può essere coinvolti da soli o in gruppo, competenze riguardo l'utilizzo della spontaneità, per generare naturali atti scenici e passaggi tra il concreto e l'astratto. Tali competenze acquisite saranno utili nel suo percorso professionale essendo le basi fondamentali dell'azione interpretativa. Tali competenze e conoscenze verranno valutate in sede di esame.

The improvisation course has the following main objectives: to learn the fundamentals of the creative language of improvisation, focusing on the main dynamics of this discipline (conscious use of space, time, one's own body, listening to oneself and others, understanding and recognition of the dramatic tension underlying each scene).

In particular, the student will acquire some basic skills, such as the development of listening and attention, while playing, especially in groups. Together with the basic rules of improvisation, scenic creativity will be encouraged, which will allow the individual to learn how to build improvised scenes either alone or by interacting with the group.

Students will be able to interpret improvisations both freely and with external suggestions. They will be able to grasp, interpret and speak the shared language of improvisation correctly. They will also improve the following skills: acceptance of other people's proposals / ideas, management of instinctive action as a tool for communication and scenic relationship, development of perception and reaction to external and internal inputs, creation of scenes in which error is accepted and refusals and unexpected events are coped with, sharing of the final results with the group, acquisition of problem solving skills to integrate it with what is available on stage at that moment. They will also acquire technical skills to recreate the unpredictability underlying entertainment based on improvisation, skills to recognize and free spontaneity, as an instinct to approach creative acts, technical skills regarding the management of one's own spontaneity in creative acts, performed alone or in a group, skills regarding the use of spontaneity to generate natural scenic acts and switch between the concrete and the abstract.

These skills will be useful in their professional career as they are the bases of interpretative action. These skills and knowledge will be assessed during the exam.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Lo studente acquisirà le seguenti conoscenze:

- 1) Conoscenza delle regole fondamentali dell'improvvisazione,
- 2) Conoscenza dei problemi generali e risoluzioni possibili di essi attraverso le tecniche apprese
- 3) Conoscenza del lessico e linguaggio dell'improvvisazione

E le seguenti capacità di comprensione:

- 1) Comprensione di un compito assegnato
- 2) Comprensione dei principi base dell'improvvisazione
- 3) Comprensione dei meccanismi interni fondamentali dell'improvvisazione (Dire di sì, rilanciare, installazione della scena, mantenere le promesse, creazione e mantenimento del personaggio, l'importanza dello status del personaggio, creazione di una porta insolita)

Students will learn:

- 1) *the fundamental rules of improvisation,*
- 2) *general problems and their possible solutions through the techniques learned*
- 3) *the lexicon and language of improvisation*

And the following comprehension skills:

- 1) *Understanding an assigned task*
- 2) *Understanding the basic principles of improvisation*
- 3) *Understanding the basic inner patterns of improvisation (Saying yes, reviving, setting up the scene, keeping promises, creating a character and sticking to it, the importance of the character's status, creation of an unusual door)*

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Lo studente acquisirà le seguenti conoscenze e capacità di comprensione applicate:

1) Saper affrontare un'improvvisazione, 2) Ampliare le capacità come: duttilità, adattamento, valorizzazione degli elementi e delle abilità interpretative del singolo, 3) Avere le competenze necessarie per affrontare un testo/monologo/scena in modo creativo e avendo la possibilità di partire da spunti sensoriali differenti, 4) Saper stare in scena senza testo 5) Saper agire il monologo, 6) Saper agire il dialogo, 7) Sviluppo dell'ascolto attivo, gestione dell'imprevisto e gestione della Spontaneità.

Students will acquire the following applied knowledge and comprehension skills:

1) Knowing how to deal with an improvisation, 2) Expanding skills such as: ductility, adaptation, enhancement of the elements and interpretative skills of the individual, 3) Getting the necessary skills to deal with a text / monologue / scene in a creative way and being able to start from different sensory cues and prompts, 4) Knowing how to be on stage without a text 5) Knowing how to act in a monologue, 6) Knowing how to act in a dialogue, 7) Development of active listening, management of the unexpected and management of spontaneity.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Lo studente sarà in grado di valutare autonomamente il lavoro proprio o altrui all'interno di un'improvvisazione. Sarà in grado di raccogliere ed interpretare i dati utili ad esprimere un giudizio autonomo circa il lavoro svolto da sé o da altri, facendo collegamenti e risolvendo eventuali problemi anche in altri ambiti della recitazione.

Students will be able to evaluate their own or others' work within an improvisation autonomously. They will be able to collect and interpret the data useful to express an autonomous judgment about their own or other people's work, making connections and solving any problems also in other areas of acting.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Lo studente svilupperà la capacità di comunicare con chiarezza e correttezza e con un uso appropriato del lessico specifico della disciplina, inoltre sarà in grado di utilizzarlo a seconda si trovi a dovere interagire sia con specialisti che non specialisti preferendo una terminologia appropriata a qualunque contesto in cui esso operi. Sarà inoltre in grado di proporre soluzioni ai problemi attingendo al bagaglio di competenze e conoscenze acquisite.

Students will develop the ability to communicate with clarity and correctness and with an appropriate use of the specific lexicon of the discipline. They will also be able to use it both in interactions with professionals and non-professionals, choosing the proper vocabulary according to the context. They will also be able to propose solutions to problems by drawing on the wealth of skills and knowledge acquired.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Lo studente svilupperà quelle capacità di apprendimento, attraverso l'esercizio dell'improvvisazione e della sua pratica, che gli permetteranno di essere un attore autonomo e propositivo sia in un percorso di approfondimento di studi e sia nel suo percorso professionale.

Thanks to exercise and practice, students will develop the learning skills which will allow them to be autonomous and proactive actors both in a further learning path and in their professional career.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Il corso ha una forte impronta pratica. I riferimenti che sono richiesti per l'esame sono:
Appunti delle lezioni.

Testo consigliato di riferimento, non obbligatorio. Manuale di improvvisazione. Di Deborah Frances-White e Tom Salinsky. Dino Audino editore.

*The course has a strong practical imprint. The references that are required for the exam are:
Notes of the lessons.*

Recommended reference text, not mandatory. Improvisation Manual, by Deborah Frances-White and Tom Salinsky. Dino Audino publisher.

PREREQUISITI PREREQUISITES

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

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 parte pratica.

In order to follow the course and successfully pass the exam, no specific previous skills are required: in class, all the tools to tackle the study and the practical part will be provided.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

L'esame consisterà in una prova pratica pre-stabilita dove si valuteranno le competenze acquisite durante il corso.

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

The exam will be a practical test set up in advance where the skills acquired during the course will be assessed.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE ACTING

Disciplina <i>Course</i>	RECITAZIONE ACTING		SAD		ADRA002
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Elena Ferrari				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	PRIMO FIRST	Corso <i>Class</i>	Giovanna Ralli
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	25		CFA		1

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

ELEMENTI BASE DELL'IMPROVVISAZIONE

L'atto teatrale è sempre una rappresentazione del comportamento umano: mostra l'essere umano in una situazione specifica, tragica oppure comica. Nel teatro questa rappresentazione deve essere leggibile e costringe l'attore a cercare una forma che permetta la leggibilità dei contenuti. L'improvvisazione cerca di liberare gli impulsi, l'espressività spontanea, l'idea e l'immaginazione, e di dare dei mezzi per canalizzare questa energia creativa in forme leggibili.

Gli studenti impareranno le regole fondamentali dell'improvvisazione e tecniche delle relazioni sceniche, attraverso diversi esercizi. Il primo passo sarà sollecitare e risvegliare la libertà creativa del singolo, quindi una volta creato un buon gruppo di ascolto e di creazione, gli studenti affronteranno le regole basilari dell'arte dell'improvvisazione:

dire di sì, rilanciare, l'installazione e mantenimento della scena, mantenere le promesse, creazione e mantenimento del personaggio, l'importanza dello status del personaggio, creazione di una porta insolita, controllo dello spazio/tempo).

BASIC ELEMENTS OF IMPROVISATION

Acting is always a representation of human behavior: it shows the human being in a specific, tragic or comic situation. In drama, this representation must be legible and forces the actor to look for a form that allows the readability of the contents. Improvisation tries to free impulses, spontaneous expressiveness, ideas and imagination, and to give the means to channel this creative energy into legible forms.

Students will learn the basic rules of improvisation and techniques of stage relations, through various exercises. The first step will be to encourage and awaken the creative freedom of the individual; once a good listening and creation group has been formed, the students will then tackle the basic rules of the art of improvisation:

say yes, revive, set up and maintain the scene, keep promises, creating a character and sticking to it, the importance of the character's status, creation of an unusual door, control of space / time).

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso di improvvisazione ha i seguenti obiettivi principali: apprendere i fondamenti del linguaggio creativo dell'improvvisazione teatrale, concentrandosi sulle dinamiche principali di questa disciplina (utilizzo consapevole dello spazio, del tempo, del proprio corpo, ascolto di sé e dell'altro, comprensione e riconoscimento della tensione drammaturgica alla base di ogni scena). In particolare l'allievo acquisirà alcune competenze fondamentali quali lo sviluppo dell'ascolto e dell'attenzione attraverso l'elemento del "gioco", soprattutto collettivo. Insieme alle regole base dell'improvvisazione verrà sollecitata la creatività scenica, che permetterà al singolo di imparare a costruire scene improvvisate sia da soli, sia interagendo col gruppo. L'allievo sarà in grado di interpretare improvvisazioni libere o con suggerimenti esterni. Saprà cogliere, interpretare e parlare correttamente il linguaggio condiviso dell'improvvisazione teatrale. Inoltre affinerà le seguenti competenze: accettazione delle proposte/idee altrui, gestione dell'azione istintiva come strumento di comunicazione e di relazione scenica, sviluppo della percezione e reazione a input esterni e interni, realizzazione di scene in cui si accetta l'errore, si gestisce il rifiuto e l'imprevisto, condivisione dei risultati finali con il proprio gruppo di lavoro, competenze tecniche di problem solving per integrarlo con quanto c'è a disposizione in quel momento in scena, acquisirà inoltre competenze tecniche per ricreare l'imprevedibilità alla base dell'intrattenimento che si fonda sull'improvvisazione teatrale, competenze riguardo il riconoscimento e la liberazione della spontaneità, come istinto all'approccio dell'atto creativo, competenze tecniche riguardo la gestione della propria spontaneità nell'atto creativo, nel quale si può essere coinvolti da soli o in gruppo, competenze riguardo l'utilizzo della spontaneità, per generare naturali atti scenici e passaggi tra il concreto e l'astratto. Tali competenze acquisite saranno utili nel suo percorso professionale essendo le basi fondamentali dell'azione interpretativa. Tali competenze e conoscenze verranno valutate in sede di esame.

The improvisation course has the following main objectives: to learn the fundamentals of the creative language of improvisation, focusing on the main dynamics of this discipline (conscious use of space, time, one's own body, listening to oneself and others, understanding and recognition of the dramatic tension underlying each scene).

In particular, the student will acquire some basic skills, such as the development of listening and attention, while playing, especially in groups. Together with the basic rules of improvisation, scenic creativity will be encouraged, which will allow the individual to learn how to build improvised scenes either alone or by interacting with the group.

Students will be able to interpret improvisations both freely and with external suggestions. They will be able to grasp, interpret and speak the shared language of improvisation correctly. They will also improve the following skills: acceptance of other people's proposals / ideas, management of instinctive action as a tool for communication and scenic relationship, development of perception and reaction to external and internal inputs, creation of scenes in which error is accepted and refusals and unexpected events are coped with, sharing of the final results with the group, acquisition of problem solving skills to integrate it with what is available on stage at that moment. They will also acquire technical skills to recreate the unpredictability underlying entertainment based on improvisation, skills to recognize and free spontaneity, as an instinct to approach creative acts, technical skills regarding the management of one's own spontaneity in creative acts, performed alone or in a group, skills regarding the use of spontaneity to generate natural scenic acts and switch between the concrete and the abstract.

These skills will be useful in their professional career as they are the bases of interpretative action. These skills and knowledge will be assessed during the exam.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Lo studente acquisirà le seguenti conoscenze:

- 1) Conoscenza delle regole fondamentali dell'improvvisazione,
- 2) Conoscenza dei problemi generali e risoluzioni possibili di essi attraverso le tecniche apprese
- 3) Conoscenza del lessico e linguaggio dell'improvvisazione

E le seguenti capacità di comprensione:

- 1) Comprensione di un compito assegnato
- 2) Comprensione dei principi base dell'improvvisazione
- 3) Comprensione dei meccanismi interni fondamentali dell'improvvisazione (Dire di sì, rilanciare, installazione della scena, mantenere le promesse, creazione e mantenimento del personaggio, l'importanza dello status del personaggio, creazione di una porta insolita)

Students will learn:

- 1) *the fundamental rules of improvisation,*
- 2) *general problems and their possible solutions through the techniques learned*
- 3) *the lexicon and language of improvisation*

And the following comprehension skills:

- 1) *Understanding an assigned task*
- 2) *Understanding the basic principles of improvisation*
- 3) *Understanding the basic inner patterns of improvisation (Saying yes, reviving, setting up the scene, keeping promises, creating a character and sticking to it, the importance of the character's status, creation of an unusual door)*

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Lo studente acquisirà le seguenti conoscenze e capacità di comprensione applicate:

1) Saper affrontare un'improvvisazione, 2) Ampliare le capacità come: duttilità, adattamento, valorizzazione degli elementi e delle abilità interpretative del singolo, 3) Avere le competenze necessarie per affrontare un testo/monologo/scena in modo creativo e avendo la possibilità di partire da spunti sensoriali differenti, 4) Saper stare in scena senza testo 5) Saper agire il monologo, 6) Saper agire il dialogo, 7) Sviluppo dell'ascolto attivo, gestione dell'imprevisto e gestione della Spontaneità.

Students will acquire the following applied knowledge and comprehension skills:

1) Knowing how to deal with an improvisation, 2) Expanding skills such as: ductility, adaptation, enhancement of the elements and interpretative skills of the individual, 3) Getting the necessary skills to deal with a text / monologue / scene in a creative way and being able to start from different sensory cues and prompts, 4) Knowing how to be on stage without a text 5) Knowing how to act in a monologue, 6) Knowing how to act in a dialogue, 7) Development of active listening, management of the unexpected and management of spontaneity.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Lo studente sarà in grado di valutare autonomamente il lavoro proprio o altrui all'interno di un'improvvisazione. Sarà in grado di raccogliere ed interpretare i dati utili ad esprimere un giudizio autonomo circa il lavoro svolto da sé o da altri, facendo collegamenti e risolvendo eventuali problemi anche in altri ambiti della recitazione.

Students will be able to evaluate their own or others' work within an improvisation autonomously. They will be able to collect and interpret the data useful to express an autonomous judgment about their own or other people's work, making connections and solving any problems also in other areas of acting.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Lo studente svilupperà la capacità di comunicare con chiarezza e correttezza e con un uso appropriato del lessico specifico della disciplina, inoltre sarà in grado di utilizzarlo a seconda si trovi a dovere interagire sia con specialisti che non specialisti preferendo una terminologia appropriata a qualunque contesto in cui esso operi. Sarà inoltre in grado di proporre soluzioni ai problemi attingendo al bagaglio di competenze e conoscenze acquisite.

Students will develop the ability to communicate with clarity and correctness and with an appropriate use of the specific lexicon of the discipline. They will also be able to use it both in interactions with professionals and non-professionals, choosing the proper vocabulary according to the context. They will also be able to propose solutions to problems by drawing on the wealth of skills and knowledge acquired.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Lo studente svilupperà quelle capacità di apprendimento, attraverso l'esercizio dell'improvvisazione e della sua pratica, che gli permetteranno di essere un attore autonomo e propositivo sia in un percorso di approfondimento di studi e sia nel suo percorso professionale.

Thanks to exercise and practice, students will develop the learning skills which will allow them to be autonomous and proactive actors both in a further learning path and in their professional career.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Il corso ha una forte impronta pratica. I riferimenti che sono richiesti per l'esame sono:
Appunti delle lezioni.

Testo consigliato di riferimento, non obbligatorio. Manuale di improvvisazione. Di Deborah Frances-White e Tom Salinsky. Dino Audino editore.

*The course has a strong practical imprint. The references that are required for the exam are:
Notes of the lessons.*

Recommended reference text, not mandatory. Improvisation Manual, by Deborah Frances-White and Tom Salinsky. Dino Audino publisher.

PREREQUISITI PREREQUISITES

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

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 parte pratica.

In order to follow the course and successfully pass the exam, no specific previous skills are required: in class, all the tools to tackle the study and the practical part will be provided.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

L'esame consisterà in una prova pratica pre-stabilita dove si valuteranno le competenze acquisite durante il corso.

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

The exam will be a practical test set up in advance where the skills acquired during the course will be assessed.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

FONETICA PHONETIC

Disciplina <i>Course</i>	FONETICA PHONETIC		SAD		ADRPL014
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Lorena Crepaldi				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	PRIMO FIRST	Corso <i>Class</i>	Gigi Proietti
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	TEORICO-PRATICA THEORETICAL-PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	37,5		CFA		3

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Il corso di Esercitazioni tecniche di lettura intende fornire allo studente una metodologia di approccio scientifico alla lettura di un testo, a partire da una panoramica generale dei concetti fondanti la Fonetica in quanto espressione applicata della Linguistica. La comprensione e l'applicazione dei concetti di 'parola', 'segno linguistico', 'significante e significato', 'fono e fonema', 'lingua e linguaggio', diverranno familiari per lo studente, nonché la definizione esatta dei suoni della lingua italiana attraverso le indicazioni fornire dall'Alfabeto Fonetico Internazionale (IPA). I concetti mutuati dalla linguistica costituiscono un supporto tecnico e metodologico per individuare il contesto storico-letterario dell'opera, le scelte linguistiche, la collocazione spazio temporale e, in generale, per analizzare tutti gli elementi necessari a restituire possibilmente con maggiore efficacia e originalità il percorso creativo dell'autore. Intendendo la Fonetica come 'l'insieme delle azioni che dà voce e suono alla parola' - pertanto strettamente interconnesso con lo studio della voce parlata - le Esercitazioni Tecniche di Lettura sono ideate sia per le esigenze di ogni singolo studente, sia per sviluppare una capacità di ascolto interconnessa nel gruppo. In particolare si porrà attenzione sulla proiezione della voce, sul training dei risuonatori vocali, sull'appoggio diaframmatico, sul riconoscimento degli accenti sintattici e ritmici, sulle variazioni di intensità del tono e del volume vocale e, in generale, su tutti gli elementi necessari alla comunicazione dell'Attore.

Bibliografia.

- Marta Muscariello, Introduzione alla fonetica, Arcipelago edizioni, 2010
- Paolo Zolli, Le parole straniere, Zanichelli, 1976
- Materiale fornito o indicato dal docente
- Appunti delle lezioni

'Technical exercising of reading' intends to offer to the student a scientific method of approaching a text, starting from a general overview of the fundamental concepts composing the basement of phonetic, as linguistic expression. The comprehension and the practice of 'word' and linguistic mark, 'phono and phoneme', 'language', will become familiar for the student, as the exact definition of the Italian language sounds through the indication given by the international phonetic alphabet (IPA). Concepts given from the linguistics are a technical support to identify the literary and historical context of the masterpiece, linguistic choices, time and space, context and, in general, to analyze all the elements needed to give back with the biggest efficacy and originally the creative path of the author. Intending phonetics as 'the actions giving voice and sound to a word', strictly connected with the study of the spoken voice, technical exercising of reading, are organized both individually and collectively, for the vocal resonator training, diaphragmatic support, recognizing syntactical and rhythmic accents, variations of the vocal tone and sound, and in general all the elements needed to the actor communication.

Bibliography.

- Marta Muscariello, Introduzione alla fonetica, Arcipelago edizioni, 2010
- Paolo Zolli, Le parole straniere, Zanichelli, 1976
- Materials provided or suggested by the teacher
- Class notes

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI *LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES*

L'insegnamento, attraverso il continuo riferimento ai principi generali della Linguistica, si propone di fornire allo studente una solida formazione di base nell'ambito della Fonetica della lingua italiana, sviluppando la capacità di potersi esprimere secondo i dettami del sistema di regole di pronuncia e degli indicatori della corretta emissione vocale. Obiettivo fondamentale sarà l'acquisizione da parte dello studente degli strumenti che rendono la lettura di un testo fluida, di immediata comprensione attraverso la concretizzazione delle immagini che lo compongono, nonché dell'individuazione della posizione terza del narratore, della ricostruzione del progetto autoriale e dei personaggi che abitano il testo, della percezione del ritmo narrativo, del rispetto o del tradimento — qualora necessario — della punteggiatura. Finalità ultima del corso è incrementare la consapevolezza dei mezzi vocali ed espressivi e la loro applicabilità, in funzione del contesto letterario e artistico.

Starting from the general principles of linguistics, the teaching program aims to provide the student a solid training of basics of Italian phonetic language, developing expression skills according to the pronouncing rules system and the correct vocal emission markers. Fundamental objective will be the acquisition by the student of the tools in order to facilitate the flow of reading through the realization of the images that make it up, through the third position of the narrator, research and recognizing author's intentions, characters dwelling in the text, narrative's rhythm perception, respect or betrayal of punctuation. Ultimate aim of the course is to increase the awareness of the vocal and expressive means and their applicability, according to the literary and artistic context.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Al termine del corso lo studente dovrà conoscere le nozioni necessarie a una comprensione critica del testo, metodologicamente fondata e culturalmente contestualizzata, delle diverse tipologie testuali, prosa, poesia, narrativa e altro, con cui verrà in contatto, ed essere in grado di esprimersi con una pronuncia nitida, scevra da regionalismi o da disturbi fonetici.

At the end of the course the student will have to know the notions necessary for a critical understanding of the text, methodologically founded and culturally contextualized, of the different textual typologies, prose, poetry, narrative and others, with which he will come in contact, and be able to express himself with a sharp pronunciation, free from regionalism or phonetic disorders.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Obiettivo dell'insegnamento è potenziare l'abilità espressiva dello studente in relazione a una costante e controllata intelligibilità, nel rispetto dello stile richiesto dalle tipologie di testi proposti durante le Esercitazioni tecniche di lettura, nonché in relazione alle esigenze della messa in scena. Lo studente apprenderà come suddividere un testo in sezioni, ad applicare respiri e pause efficaci; dovrà inoltre essere in grado di comprendere lo sguardo dell'autore e le traiettorie con cui accompagna il lettore all'interno della narrazione, per poterne investigare le dinamiche e restituirle successivamente come interprete.

Aim of the course is to enhance expressive abilities of the student in relation to a constant and controlled intelligibility, respecting the style required by the types of texts proposed in class during the technical exercises of reading, and in relation to the needs of staging. The student will learn how to subdivide a text into sections, to apply effective breaths and breaks; he must also be able to understand the author's gaze and the trajectories he's using to accompany the reader into the narrative, in order to investigate the dynamics and return them back later as an interpreter.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Allo studente verrà richiesto di individuare i punti di snodo a partire dai quali dovrà essere in grado di proporre modifiche e sperimentare nuove versioni interpretative, evitando cliché e generalizzazioni. L'obiettivo è quello di fornire allo studente i dispositivi linguistici atti a raggiungere la consapevolezza del rapporto esistente tra la pulizia fonetica e la resa scenica, in accordo con l'impianto registico e la messa in scena.

The student will be asked to identify the pivot points, from which he must be able to propose changes with new interpretative versions, avoiding clichés and generalizations. The goal is to provide the student with the linguistic devices to achieve the awareness of the existing relationship between phonetic cleansing and stage performance, in accordance with the management and staging.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Durante il corso verrà promosso l'utilizzo di una terminologia specifica che servirà a identificare gli elementi da tenere in considerazione nell'esecuzione di una buona lettura ad alta voce. Tale vocabolario dovrà essere consapevolmente utilizzato durante le Esercitazioni per esprimere una opinione critica dell'operato svolto in classe. Lo studente dovrà regolarmente affrontare verifiche di controllo - senza valutazione - con l'obiettivo di sviluppare una comunicazione foneticamente efficiente e artisticamente efficace.

During the course the student will be given a specific terminology useful to identify the elements needed for a correct reading out loud. This vocabulary must be consciously used during the exercises, to express a critic opinion about the work made in class. The student will be constantly attending non evaluating examination tests developing a phonetically efficient and artistically effective communication skill.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Attraverso le nozioni mutuare dai principi della Linguistica lo studente sarà accompagnato in un percorso didattico concepito per permettergli di affrontare un eventuale sviluppo successivo degli studi. Il continuo esercizio vocale, articolatorio e mnemonico sarà finalizzato a preparare l'allievo attore alle future complessità interpretative, e punterà a sviluppare una versatilità necessaria alla molteplicità dei ruoli che sarà chiamato a interpretare.

Through the notions proper to the linguistic fundamentals, the student will be lead in a educational path conceived to allowed a following eventual development of his studies. The regular vocal, articular and mnemonic training will be focused in preparing the student to futures interpretive complexities, aiming to develop a necessary versatility to the several roles that he will be interpreting.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Parte teorica

La linguistica: principi e generalità. Ferdinand de Saussure e lo Strutturalismo. Principi di Linguistica Strutturale. La lingua come sistema di segni. Langue, langage e parole. Il segno linguistico. Arbitrarietà del segno. Linearità del significante. Diacronia e Sincronia. La doppia articolazione del linguaggio. Caratteristiche del linguaggio umano. Principi di Fonetica. Fonetica Articolatoria. Fonetica Acustica. Fonetica Percettiva. Fonetica e Fonologia. Foni e fonemi. Fonemi dell'italiano. Gli organi dell'apparato fonatorio. Le Vocali. Quantità delle vocali. Le consonanti. Modi di articolazione. Luoghi di articolazione. Semiconsonanti o semivocali. Dittonghi e Iati. Le Approssimanti. L'accento. Come si producono le vocali: parametri. Trapezio vocalico. La trascrizione fonetica (IPA). Regole generali. Segni diacritici. Alfabeto fonetico. Gli accenti sintattici e ritmici. Le consonanti dell'italiano standard. Classificazione. Raddoppiamento fonosintattico. Trascrizione fonologica. Alfabeto storico e IPA. La sillaba. Elementi di Fonetica Sintattica. Assimilazione. Elisione. Apocope. Punteggiatura.

Parte pratica

Training di rilassamento, training autogeno (Schultz), grounding e bioenergetica, training di riscaldamento fisico e vocale, appoggio del suono, proiezione vocale, focalizzazione degli obiettivi, studio delle possibili variazioni stilistiche sui temi proposti, improvvisazione sul testo.

Bibliografia

- Marta Muscariello, Introduzione alla fonetica, Arcipelago edizioni, 2010
- Paolo Zolli, Le parole straniere, Zanichelli, 1976
- Materiale fornito o indicato dal docente

Theoretical part.

Linguistics principles and general informations. Ferdinand De Saussure and the Structuralism. Language as a sign system. Langue, Langage and Parole. The linguistic sign. Sign arbitrariness. Signifier linearity. Diachrony and Synchrony. The dual articulation of the language. Characteristics of the human language. Principles of Phonetics. Articulatory Phonetics. Acoustic Phonetics. Perceptive Phonetics. Phonetics and Phonology. Phones and phonemes. Italian phonemes. Vocal apparatus. Vowels. Vowel length. Consonants. Manners of articulation. Places of articulation. Semivowels. Diphthongs and hiatuses. Approximants. The accent. Vowels production: parameters. Vowel trapezium. The phonetic transcription. Phonetic alphabet. Diacritical marks. Syntactic and rhythmic accent. Standard italian vowels. Standard italian consonants. Classification. Phonosyntactic doubling. Phonetic transcription (IPA). Phonological transcription. Historical alphabet versus IPA. The syllable. Elements of syntactic phonetics. Assimilation. Elision. Apocope. Punctuation.

Practical part.

Relaxation techniques, autogenic training (Schultz), grounding and bioenergetica, physical and vocal warm-up, supporting sound, voice delivery, focusing the targets, analysis of possible stylistic variations on the proposed themes, text improvisation.

Bibliography.

- Marta Muscariello, Introduzione alla fonetica, Arcipelago edizioni, 2010
- Paolo Zolli, Le parole straniere, Zanichelli, 1976
- Materials provided or suggested by the teacher

PREREQUISITI PREREQUISITES

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Conoscenza di base della lingua italiana

Basic knowledge of the Italian language

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

I parametri utilizzati per la valutazione della prova finale dell'esame di esercitazioni tecniche di lettura saranno i seguenti: 1) corretta accentazione; 2) qualità dell'articolazione; 3) qualità dell'emissione; 4) pulizia della pronuncia; 5) correzione di eventuali difetti di pronuncia; 6) postura e gestione dell'appoggio del respiro; 7) gestione degli accenti ritmici; 8) capacità immaginifica; 9) evoluzione e crescita tecnico-artistica nel corso dell'intero anno accademico; 10) aderenza allo stile interpretativo del testo.

L'esame consiste in una Prova di Lettura Interpretativa a lettura di:

- un frammento testuale concordato con lo studente

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

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

The evaluation parameters for the technical reading training test out will be as follows: 1) correct application of phonetic accents, 2) quality of speech articulation, 3) quality of voice emission, 4) clean pronunciation, 5) correction of any troubles speech, 6) posture and managing of breath support, 7) managing of rhythmic accents, 8) imaginative skill, 9) evolution and technical artistic growth during the academic year, 10) adherence to the style of text in interpretation.

The examination program consist of an interpretative reading at the lectern of:

- an agreed passage with the student

N.B. Examinations procedures for students with disabilities and/or DSA must be agreed with the Management.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

FONETICA PHONETIC

Disciplina <i>Course</i>	FONETICA PHONETIC		SAD		ADRPL014
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Lorena Crepaldi				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	PRIMO FIRST	Corso <i>Class</i>	Giovanna Ralli
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	TEORICO-PRATICA THEORETICAL-PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	37,5		CFA		3

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Il corso di Esercitazioni tecniche di lettura intende fornire allo studente una metodologia di approccio scientifico alla lettura di un testo, a partire da una panoramica generale dei concetti fondanti la Fonetica in quanto espressione applicata della Linguistica. La comprensione e l'applicazione dei concetti di 'parola', 'segno linguistico', 'significante e significato', 'fono e fonema', 'lingua e linguaggio', diverranno familiari per lo studente, nonché la definizione esatta dei suoni della lingua italiana attraverso le indicazioni fornire dall'Alfabeto Fonetico Internazionale (IPA). I concetti mutuati dalla linguistica costituiscono un supporto tecnico e metodologico per individuare il contesto storico-letterario dell'opera, le scelte linguistiche, la collocazione spazio temporale e, in generale, per analizzare tutti gli elementi necessari a restituire possibilmente con maggiore efficacia e originalità il percorso creativo dell'autore. Intendendo la Fonetica come 'l'insieme delle azioni che dà voce e suono alla parola' - pertanto strettamente interconnesso con lo studio della voce parlata - le Esercitazioni Tecniche di Lettura sono ideate sia per le esigenze di ogni singolo studente, sia per sviluppare una capacità di ascolto interconnessa nel gruppo. In particolare si porrà attenzione sulla proiezione della voce, sul training dei risuonatori vocali, sull'appoggio diaframmatico, sul riconoscimento degli accenti sintattici e ritmici, sulle variazioni di intensità del tono e del volume vocale e, in generale, su tutti gli elementi necessari alla comunicazione dell'Attore.

Bibliografia.

- Marta Muscariello, Introduzione alla fonetica, Arcipelago edizioni, 2010
- Paolo Zolli, Le parole straniere, Zanichelli, 1976
- Materiale fornito o indicato dal docente
- Appunti delle lezioni

'Technical exercising of reading' intends to offer to the student a scientific method of approaching a text, starting from a general overview of the fundamental concepts composing the basement of phonetic, as linguistic expression. The comprehension and the practice of 'word' and linguistic mark, 'phono and phoneme', 'language', will become familiar for the student, as the exact definition of the Italian language sounds through the indication given by the international phonetic alphabet (IPA). Concepts given from the linguistics are a technical support to identify the literary and historical context of the masterpiece, linguistic choices, time and space, context and, in general, to analyze all the elements needed to give back with the biggest efficacy and originally the creative path of the author. Intending phonetics as 'the actions giving voice and sound to a word', strictly connected with the study of the spoken voice, technical exercising of reading, are organized both individually and collectively, for the vocal resonator training, diaphragmatic support, recognizing syntactical and rhythmic accents, variations of the vocal tone and sound, and in general all the elements needed to the actor communication.

Bibliography.

- Marta Muscariello, Introduzione alla fonetica, Arcipelago edizioni, 2010
- Paolo Zolli, Le parole straniere, Zanichelli, 1976
- Materials provided or suggested by the teacher
- Class notes

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI *LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES*

L'insegnamento, attraverso il continuo riferimento ai principi generali della Linguistica, si propone di fornire allo studente una solida formazione di base nell'ambito della Fonetica della lingua italiana, sviluppando la capacità di potersi esprimere secondo i dettami del sistema di regole di pronuncia e degli indicatori della corretta emissione vocale. Obiettivo fondamentale sarà l'acquisizione da parte dello studente degli strumenti che rendono la lettura di un testo fluida, di immediata comprensione attraverso la concretizzazione delle immagini che lo compongono, nonché dell'individuazione della posizione terza del narratore, della ricostruzione del progetto autoriale e dei personaggi che abitano il testo, della percezione del ritmo narrativo, del rispetto o del tradimento —qualora necessario— della punteggiatura. Finalità ultima del corso è incrementare la consapevolezza dei mezzi vocali ed espressivi e la loro applicabilità, in funzione del contesto letterario e artistico.

Starting from the general principles of linguistics, the teaching program aims to provide the student a solid training of basics of Italian phonetic language, developing expression skills according to the pronouncing rules system and the correct vocal emission markers. Fundamental objective will be the acquisition by the student of the tools in order to facilitate the flow of reading through the realization of the images that make it up, through the third position of the narrator, research and recognizing author's intentions, characters dwelling in the text, narrative's rhythm perception, respect or betrayal of punctuation. Ultimate aim of the course is to increase the awareness of the vocal and expressive means and their applicability, according to the literary and artistic context.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Al termine del corso lo studente dovrà conoscere le nozioni necessarie a una comprensione critica del testo, metodologicamente fondata e culturalmente contestualizzata, delle diverse tipologie testuali, prosa, poesia, narrativa e altro, con cui verrà in contatto, ed essere in grado di esprimersi con una pronuncia nitida, scevra da regionalismi o da disturbi fonetici.

At the end of the course the student will have to know the notions necessary for a critical understanding of the text, methodologically founded and culturally contextualized, of the different textual typologies, prose, poetry, narrative and others, with which he will come in contact, and be able to express himself with a sharp pronunciation, free from regionalism or phonetic disorders.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Obiettivo dell'insegnamento è potenziare l'abilità espressiva dello studente in relazione a una costante e controllata intelligibilità, nel rispetto dello stile richiesto dalle tipologie di testi proposti durante le Esercitazioni tecniche di lettura, nonché in relazione alle esigenze della messa in scena. Lo studente apprenderà come suddividere un testo in sezioni, ad applicare respiri e pause efficaci; dovrà inoltre essere in grado di comprendere lo sguardo dell'autore e le traiettorie con cui accompagna il lettore all'interno della narrazione, per poterne investigare le dinamiche e restituirle successivamente come interprete.

Aim of the course is to enhance expressive abilities of the student in relation to a constant and controlled intelligibility, respecting the style required by the types of texts proposed in class during the technical exercises of reading, and in relation to the needs of staging. The student will learn how to subdivide a text into sections, to apply effective breaths and breaks; he must also be able to understand the author's gaze and the trajectories he's using to accompany the reader into the narrative, in order to investigate the dynamics and return them back later as an interpreter.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Allo studente verrà richiesto di individuare i punti di snodo a partire dai quali dovrà essere in grado di proporre modifiche e sperimentare nuove versioni interpretative, evitando cliché e generalizzazioni. L'obiettivo è quello di fornire allo studente i dispositivi linguistici atti a raggiungere la consapevolezza del rapporto esistente tra la pulizia fonetica e la resa scenica, in accordo con l'impianto registico e la messa in scena.

The student will be asked to identify the pivot points, from which he must be able to propose changes with new interpretative versions, avoiding clichés and generalizations. The goal is to provide the student with the linguistic devices to achieve the awareness of the existing relationship between phonetic cleansing and stage performance, in accordance with the management and staging.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Durante il corso verrà promosso l'utilizzo di una terminologia specifica che servirà a identificare gli elementi da tenere in considerazione nell'esecuzione di una buona lettura ad alta voce. Tale vocabolario dovrà essere consapevolmente utilizzato durante le Esercitazioni per esprimere una opinione critica dell'operato svolto in classe. Lo studente dovrà regolarmente affrontare verifiche di controllo - senza valutazione - con l'obiettivo di sviluppare una comunicazione foneticamente efficiente e artisticamente efficace.

During the course the student will be given a specific terminology useful to identify the elements needed for a correct reading out loud. This vocabulary must be consciously used during the exercises, to express a critic opinion about the work made in class. The student will be constantly attending non evaluating examination tests developing a phonetically efficient and artistically effective communication skill.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Attraverso le nozioni mutuare dai principi della Linguistica lo studente sarà accompagnato in un percorso didattico concepito per permettergli di affrontare un eventuale sviluppo successivo degli studi. Il continuo esercizio vocale, articolatorio e mnemonico sarà finalizzato a preparare l'allievo attore alle future complessità interpretative, e punterà a sviluppare una versatilità necessaria alla molteplicità dei ruoli che sarà chiamato a interpretare.

Through the notions proper to the linguistic fundamentals, the student will be lead in a educational path conceived to allowed a following eventual development of his studies. The regular vocal, articular and mnemonic training will be focused in preparing the student to futures interpretive complexities, aiming to develop a necessary versatility to the several roles that he will be interpreting.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Parte teorica

La linguistica: principi e generalità. Ferdinand de Saussure e lo Strutturalismo. Principi di Linguistica Strutturale. La lingua come sistema di segni. Langue, langage e parole. Il segno linguistico. Arbitrarietà del segno. Linearità del significante. Diacronia e Sincronia. La doppia articolazione del linguaggio. Caratteristiche del linguaggio umano. Principi di Fonetica. Fonetica Articolatoria. Fonetica Acustica. Fonetica Percettiva. Fonetica e Fonologia. Foni e fonemi. Fonemi dell'italiano. Gli organi dell'apparato fonatorio. Le Vocali. Quantità delle vocali. Le consonanti. Modi di articolazione. Luoghi di articolazione. Semiconsonanti o semivocali. Dittonghi e Iati. Le Approssimanti. L'accento. Come si producono le vocali: parametri. Trapezio vocalico. La trascrizione fonetica (IPA). Regole generali. Segni diacritici. Alfabeto fonetico. Gli accenti sintattici e ritmici. Le consonanti dell'italiano standard. Classificazione. Raddoppiamento fonosintattico. Trascrizione fonologica. Alfabeto storico e IPA. La sillaba. Elementi di Fonetica Sintattica. Assimilazione. Elisione. Apocope. Punteggiatura.

Parte pratica

Training di rilassamento, training autogeno (Schultz), grounding e bioenergetica, training di riscaldamento fisico e vocale, appoggio del suono, proiezione vocale, focalizzazione degli obiettivi, studio delle possibili variazioni stilistiche sui temi proposti, improvvisazione sul testo.

Bibliografia

- Marta Muscariello, Introduzione alla fonetica, Arcipelago edizioni, 2010
- Paolo Zolli, Le parole straniere, Zanichelli, 1976
- Materiale fornito o indicato dal docente

Theoretical part.

Linguistics principles and general informations. Ferdinand De Saussure and the Structuralism. Language as a sign system. Langue, Langage and Parole. The linguistic sign. Sign arbitrariness. Signifier linearity. Diachrony and Synchrony. The dual articulation of the language. Characteristics of the human language. Principles of Phonetics. Articulatory Phonetics. Acoustic Phonetics. Perceptive Phonetics. Phonetics and Phonology. Phones and phonemes. Italian phonemes. Vocal apparatus. Vowels. Vowel length. Consonants. Manners of articulation. Places of articulation. Semivowels. Diphthongs and hiatuses. Approximants. The accent. Vowels production: parameters. Vowel trapezium. The phonetic transcription. Phonetic alphabet. Diacritical marks. Syntactic and rhythmic accent. Standard italian vowels. Standard italian consonants. Classification. Phonosyntactic doubling. Phonetic transcription (IPA). Phonological transcription. Historical alphabet versus IPA. The syllable. Elements of syntactic phonetics. Assimilation. Elision. Apocope. Punctuation.

Practical part.

Relaxation techniques, autogenic training (Schultz), grounding and bioenergetica, physical and vocal warm-up, supporting sound, voice delivery, focusing the targets, analysis of possible stylistic variations on the proposed themes, text improvisation.

Bibliography.

- Marta Muscariello, Introduzione alla fonetica, Arcipelago edizioni, 2010
- Paolo Zolli, Le parole straniere, Zanichelli, 1976
- Materials provided or suggested by the teacher

PREREQUISITI PREREQUISITES

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Conoscenza di base della lingua italiana

Basic knowledge of the Italian language

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

I parametri utilizzati per la valutazione della prova finale dell'esame di esercitazioni tecniche di lettura saranno i seguenti: 1) corretta accentazione; 2) qualità dell'articolazione; 3) qualità dell'emissione; 4) pulizia della pronuncia; 5) correzione di eventuali difetti di pronuncia; 6) postura e gestione dell'appoggio del respiro; 7) gestione degli accenti ritmici; 8) capacità immaginifica; 9) evoluzione e crescita tecnico-artistica nel corso dell'intero anno accademico; 10) aderenza allo stile interpretativo del testo.

L'esame consiste in una Prova di Lettura Interpretativa a leggio di:

- un frammento testuale concordato con lo studente

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

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

The evaluation parameters for the technical reading training test out will be as follows: 1) correct application of phonetic accents, 2) quality of speech articulation, 3) quality of voice emission, 4) clean pronunciation, 5) correction of any troubles speech, 6) posture and managing of breath support, 7) managing of rhythmic accents, 8) imaginative skill, 9) evolution and technical artistic growth during the academic year, 10) adherence to the style of text in interpretation.

The examination program consist of an interpretative reading at the lectern of:

- an agreed passage with the student

N.B. Examinations procedures for students with disabilities and/or DSA must be agreed with the Management.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

**DIZIONE
DICTION**

Disciplina <i>Course</i>	DIZIONE DICTION		SAD		ADRPL015
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Lorena Crepaldi				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	PRIMO FIRST	Corso <i>Class</i>	Gigi Proietti
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	75			CFA	3

**DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION**

L'insegnamento della Dizione si prefigge di introdurre lo studente allo studio scientifico della pronuncia della lingua italiana in tutti i suoi molteplici aspetti e combinazioni. Il programma del corso prevede una trattazione sistematica dei vari livelli di articolazione del linguaggio parlato, attraverso la fonologia, la sintassi, il lessico. Anche lo studio dei dialetti appartenenti alle principali aree linguistiche sarà oggetto di analisi e sperimentazione linguistica. L'obiettivo è sviluppare negli studenti la consapevolezza della complessità dell'architettura del linguaggio e fare acquisire loro nuove competenze teoriche e metodologiche, declinabili in tutti i contesti lavorativi connessi con la professione dell'Attore. La parola cambia la sua forma, e ciò, inevitabilmente ridefinisce la forma del pensiero.

Bibliografia

- Piero Fiorelli, Corso di pronuncia italiana, Ed. RADAR, Padova, 1974
- Francesco Sabatini, Lezioni di italiano, grammatica, storia, buon uso. Ed. Mondadori Oscar Saggi, Milano, 2017
- Bruno Migliorini, Carlo Tagliavini, Piero Fiorelli, D.O.P., Dizionario di Ortografia e Pronuncia, Ed. RAI-ERI, Roma, 1999
- Materiale fornito o indicato dal docente durante il corso
- Appunti delle lezioni

The diction teaching program intends to introduce the student to the scientific study of the correct italian pronunciation, in all its multiple aspects and combinations. The course program will treat systematically of all various articulation levels in spoken language through the study of phonology, syntax and lexicon. Also dialects belonging to the main linguistic areas will be analysed and experimented. The course aims to develop awareness about complexity of the language architecture, giving students new methodological and theoretical knowledges, useful in all the professional contexts connected with acting. The word changes the form, and this redefines the way of thinking.

Bibliography:

- Piero Fiorelli, Corso di pronuncia italiana, Ed. RADAR, Padova, 1974
- Francesco Sabatini, Lezioni di italiano, grammatica, storia, buon uso. Ed. Mondadori Oscar Saggi, 2017
- Bruno Migliorini, Carlo Tagliavini, Piero Fiorelli, D.O.P., Dizionario di Ortografia e Pronuncia, Ed. RAI-ERI, Roma, 1999
- Materials provided or suggested by the teacher
- Class notes

**OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES**

L'insegnamento della Dizione si propone di fornire agli studenti del corso il sistema di regole teorico/pratico alla base della corretta pronuncia della lingua italiana, prerequisito fondamentale per l'acquisizione della competenza linguistica necessaria alla recitazione di un testo sia teatrale sia cinematografico, o generato in altro ambito artistico. Nello specifico lo studio è rivolto all'apprendimento pratico della pronuncia di vocali e consonanti, degli accenti tonici e fonici, all'eliminazione della cadenza regionale, e al conseguimento di una totale autonomia nella gestione del testo drammaturgico e poetico in tutte le sue forme espressive in relazione alle esigenze degli stili della messa in scena, requisiti necessari all'attività professionale dell'Attore. Attraverso esercizi mirati all'ascolto del proprio corpo-voce nello spazio scenico, lo studente impara la postura corretta ai fini di una adeguata respirazione, il giusto appoggio vocale e l'articolazione necessaria per sostenere un discorso in pubblico e la recitazione di un testo. Questo insegnamento si pone come obiettivo finale l'acquisizione organica della corretta pronuncia italiana affinché la resa scenica dell'attore risulti linguisticamente fluida, teatralmente intellegibile e libera da ostacoli tecnici. L'apprendimento della Dizione deve essere inteso come un graduale processo che trasforma le modalità comunicative e percettive e, parimenti, la decodifica dei procedimenti creativi collegati al testo scritto, parlato e recitato, e che va nella direzione della chiarezza e della pulizia fonetica del parlante.

The teaching of Diction intends to give the students the theoretical and practical system of rules composing the correct pronounce of the Italian language, basic requirement to enhance student's linguistic knowledge needed for theatrical and cinematographic acting, or produced in another artistic filed. More specifically the study aims at learning vowels and consonants pronounce, tonic and phonetic accents, removing cadences, and achieving a total autonomy in dealing with a dramatic and poetic text intended in all his expressive shapes, related to the mise-en-scene needs, prerequisite in the profession. Through targeted exercises listening to owns body-voice in the stage space, the student learns the posture needed for a right breathing, the vocal support and articulation to hold a public speech and playing a text. The ultimate objective is the organic acquisition of the correct Italian pronounce to have a linguistic fluid result on scene theatrically comprehensible and clear. Learning Diction, changing accents and sounds, must be intended as a gradual transformation of the way of thinking process about communication modalities and the consequent ability to identify artistic process concerning the written text, spoken and acted.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Tenuto conto degli obiettivi formativi, lo studente dovrà affrontare lo studio approfondito e minuzioso della lingua italiana in tutti gli aspetti della pronuncia, dell'accentazione, della conoscenza delle regole fondamentali dell'ortografia, dell'emissione vocale, al fine di padroneggiare con disinvoltura il proprio strumento-voce e più in generale, tutti gli aspetti espressivi della parola, con particolare riguardo all'espressione artistica e poetica.

According to the learning objectives, the student will be in charge of an intensive and detailed study of the Italian language on all its aspects, included pronouncing, accentuation, Orthoepy fundamental rules, voice delivery, aiming to master easier and easier its proper voice tools and, more generally, all the spoken aspects, with particular regard to artistic and poetic expression.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Al termine del corso, lo studente dovrà essere in grado di accentare correttamente le parole contenute in un frammento testuale, dovrà aver preso coscienza e corretto - in assenza di particolari condizioni fisico-motorie debilitanti - i propri difetti di pronuncia, dovrà conoscere gli esercizi più utili per migliorare la propria articolazione, appoggio del respiro ed emissione e applicarli con costanza.

At the end of the course the student should be able to accent correctly words of a text, must be aware and have correct, in absence of any particular debilitating physical and motor conditions, his own pronunciation defects, knowing the most useful exercises to improve the articulation, breathing support and emission and apply them consistently.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Lo studente attraverso gli esercizi, l'ascolto attivo e la ripetizione dovrà acquisire i principi fondamentali della disciplina, sviluppando una sensibilità artistica verso l'arte del parlare bene, dovrà riconoscere e individuare autonomamente la forma corretta della lingua in relazione sia al sistema di regole tout court sia in relazione al loro ambito di applicazione (recitazione teatrale, recitazione cinematografica, doppiaggio cine-televisivo, readings, etc.)

The student, through exercises, active listening and the repetition must acquire the fundamental principles of the discipline, developing an artistic sensitivity towards the art of well speaking, must recognize and autonomously determine the correct form of the language in relation to both the system of rules tout court and their application field (theatre, cinema, dubbing for cine-television, readings, etc.)

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Lo studente dovrà essere in grado di trasferire le conoscenze acquisite sulla corretta dizione e ortoepia nella totalità dell'attività didattica, adattando l'uso del proprio strumento vocale alle esigenze dello spazio e del contesto; oltre a dimostrare di possedere un'adeguata duttilità linguistica, necessaria all'applicazione pratica del sistema di regole della pronuncia, dovrà altresì saper comunicare con una buona proprietà di linguaggio le problematiche collegate al tema in questione, e proporre eventuali soluzioni. Nello specifico, dovrà dimostrare di saper riconoscere e correggere oralmente accenti e cadenze regionali errate, di riprodurre cadenze regionali diverse da quella di provenienza, o pronunce 'discostate', secondo le esigenze della messa in scena.

The student should be able to transfer the knowledge about correct diction and orthoepy in all the education activities, adapting the use of his vocal instrument to the needs of space and context; in addition of showing the appropriate linguistic versatility prerequisite for the practical application of the diction rules, will be asked to know how to communicate with good properties of language and issues relates with the given theme, finding eventual solutions. More specifically, recognizing and correcting accents and regional cadences and suggest the convenient resolution, how to reproduce a different regional accent than the original one, or pronouncing in a particular way, as requested by the mise-en scene.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Lo studente, attraverso una graduale analisi della materia e dei suoi aspetti applicativi, e alla luce del livello di preparazione linguistico di partenza, sarà guidato nell'individuazione di un percorso personalizzato finalizzato a ottimizzarne il rendimento. La decodifica della corretta forma linguistica si affina gradualmente nell'avanzamento della formazione, e il 'nuovo modo di parlare' dell'allievo si struttura a partire anche da un allenamento fisico che lo rende ricettivo e duttile, stabilendo le basi per potersi muovere con le giuste competenze nei vari ambiti dello spettacolo.

The student, through a gradual analysis of the subject and of its applicative aspects, and considering the level of linguistic preparation, will be guided to identify a personal path aimed at optimizing the performance. The correct linguistic form decoding is gradually refined during the progressive training, and the student's 'new way of speaking' is structured from a physical workout that makes him receptive and ductile, establishing the basis for being able to move with the right skills in the various fields of entertainment.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Definizione di Dizione. La "questione della lingua" italiana. Il linguaggio e sue funzioni. Il Dialetto. Il Vernacolo. La Parlata. Distribuzione territoriale della lingua italiana. I procedimenti della dizione. Pronuncia e Scrittura. Gli organi della pronuncia. La sillaba. I fonemi dell'italiano. Le vocali e le semiconsonanti. I dittonghi e i trittonghi. Le consonanti in generale. I gruppi di consonanti e loro classificazione. Regole di pronuncia della lettera 'e' aperta ed 'e' chiusa. Regole di pronuncia della lettera 'o' aperta e 'o' chiusa. Regole della lettera 's' sorda ed 's' sonora. Regole di pronuncia della lettera 'z' sorda e della 'z' sonora. Le parole nella frase. Il raddoppiamento sintattico: regole e implicazioni nella correzione della cadenza regionale. L'accentazione. Opposizione fonologica e tipologie. Incertezze d'accento in voci comuni. Incertezze d'accento in nomi propri. I numeri e le cifre.

Bibliografia:

- Appunti delle lezioni.
- Materiale fornito o indicato dal docente durante il corso.
- Piero Fiorelli, Corso di pronuncia italiana, ed. RADAR, Padova, 1974
- Francesco Sabatini, Lezioni di italiano, grammatica, storia, buon uso. Ed. Mondadori Oscar Saggi 2017
- Bruno Migliorini, Carlo Tagliavini, Piero Fiorelli, D.O.P., Dizionario di Ortografia e Pronuncia, ed. RAI-ERI, Roma, 1999

Diction definition. The question of the Italian language. Language, definition and functions. Dialect. Territorial distribution of Italian language. Procedures of diction. Derivations from Latins. Pronouncing and writing. Speech system and basic anatomy. Italian phonemes. Vowels and semi consonants. Diphthongs and triphthongs. Consonants. Groups of consonants and their classification. Accenting rules for vowels 'e' and 'o'. Pronunciation rules for the consonants 's' and 'z'. Syntactic doubling: rules and implications in the correction of regional dialect. Accentuation. Phonological opposition. Uncertainties of accent in common terms. Uncertainties of accent in proper names. Numbers and digits.

Bibliography:

- Class notes
- Materials provided or suggested by the teacher
- Piero Fiorelli, Corso di pronuncia italiana, ed. RADAR, Padova, 1974
- Francesco Sabatini, Lezioni di italiano, grammatica, storia, buon uso. Ed. Mondadori Oscar Saggi 2017
- Bruno Migliorini, Carlo Tagliavini, Piero Fiorelli, D.O.P., Dizionario di Ortografia e Pronuncia, ed. RAI-ERI, Roma, 1999

PREREQUISITI PREREQUISITES

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Conoscenza di base della lingua italiana

Basic knowledge of the Italian language

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

5. MODALITÀ DI VALUTAZIONE

L'apprendimento dello studente sarà valutato a partire dalla capacità di aver integrato in modo organico i principi fondamentali della Dizione alla normale pratica della lingua come abituale strumento comunicativo ed espressivo; nel corso dell'anno scolastico, l'allievo sarà altresì valutato osservando l'attitudine al cambiamento dell'approccio linguistico e alla costante applicazione di esso. L'esame consiste in una Prova Scritta suddivisa in 3 sezioni, valutate singolarmente, dove sarà richiesto:

- Sezione 1: accentazione ortoepica di un Testo
- Sezione 2: accentazione ortoepica di un Dettato
- Sezione 3: compilazione di un Questionario a risposta multipla sui temi trattati a lezione

La valutazione dell'esame risulterà dalla media matematica dei voti riportati in ciascuna sezione.

N.B. Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate con la Direzione.

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

The learning process of each students will be assessed basing on the ability to organically integrate the diction fundamentals to the normal usual practice of the language, intended as a communicative and expressive tool ; during the academic year, the student will be evaluated by observing the attitude to the change of approaching the language and the constant application of it.

The exam consists of a written test divided into 3 sections, evaluated individually, where it will be required:

- *Section 1: orthoepic accenting of a Text*
- *Section 2: orthoepic accenting of a Dictation*
- *Section 3: multiple choice Questionary on the topics covered in class*

The final grade will result from the mathematical average of the grades reported in each section.

N.B. Examination procedures for the students with disabilities and/or DSA must be agreed with the Management.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

**DIZIONE
DICTION**

Disciplina <i>Course</i>	DIZIONE DICTION		SAD		ADRPL015
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Lorena Crepaldi				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	PRIMO FIRST	Corso <i>Class</i>	Giovanna Ralli
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	75		CFA		3

**DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION**

L'insegnamento della Dizione si prefigge di introdurre lo studente allo studio scientifico della pronuncia della lingua italiana in tutti i suoi molteplici aspetti e combinazioni. Il programma del corso prevede una trattazione sistematica dei vari livelli di articolazione del linguaggio parlato, attraverso la fonologia, la sintassi, il lessico. Anche lo studio dei dialetti appartenenti alle principali aree linguistiche sarà oggetto di analisi e sperimentazione linguistica. L'obiettivo è sviluppare negli studenti la consapevolezza della complessità dell'architettura del linguaggio e fare acquisire loro nuove competenze teoriche e metodologiche, declinabili in tutti i contesti lavorativi connessi con la professione dell'Attore. La parola cambia la sua forma, e ciò, inevitabilmente ridefinisce la forma del pensiero.

Bibliografia

- Piero Fiorelli, Corso di pronuncia italiana, Ed. RADAR, Padova, 1974
- Francesco Sabatini, Lezioni di italiano, grammatica, storia, buon uso. Ed. Mondadori Oscar Saggi, Milano, 2017
- Bruno Migliorini, Carlo Tagliavini, Piero Fiorelli, D.O.P., Dizionario di Ortografia e Pronuncia, Ed. RAI-ERI, Roma, 1999
- Materiale fornito o indicato dal docente durante il corso
- Appunti delle lezioni

The diction teaching program intends to introduce the student to the scientific study of the correct italian pronunciation, in all its multiple aspects and combinations. The course program will treat systematically of all various articulation levels in spoken language through the study of phonology, syntax and lexicon. Also dialects belonging to the main linguistic areas will be analysed and experimented. The course aims to develop awareness about complexity of the language architecture, giving students new methodological and theoretical knowledges, useful in all the professional contexts connected with acting. The word changes the form, and this redefines the way of thinking.

Bibliography:

- Piero Fiorelli, Corso di pronuncia italiana, Ed. RADAR, Padova, 1974
- Francesco Sabatini, Lezioni di italiano, grammatica, storia, buon uso. Ed. Mondadori Oscar Saggi, 2017
- Bruno Migliorini, Carlo Tagliavini, Piero Fiorelli, D.O.P., Dizionario di Ortografia e Pronuncia, Ed. RAI-ERI, Roma, 1999
- Materials provided or suggested by the teacher
- Class notes

**OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES**

L'insegnamento della Dizione si propone di fornire agli studenti del corso il sistema di regole teorico/pratico alla base della corretta pronuncia della lingua italiana, prerequisito fondamentale per l'acquisizione della competenza linguistica necessaria alla recitazione di un testo sia teatrale sia cinematografico, o generato in altro ambito artistico. Nello specifico lo studio è rivolto all'apprendimento pratico della pronuncia di vocali e consonanti, degli accenti tonici e fonici, all'eliminazione della cadenza regionale, e al conseguimento di una totale autonomia nella gestione del testo drammaturgico e poetico in tutte le sue forme espressive in relazione alle esigenze degli stili della messa in scena, requisiti necessari all'attività professionale dell'Attore. Attraverso esercizi mirati all'ascolto del proprio corpo-voce nello spazio scenico, lo studente impara la postura corretta ai fini di una adeguata respirazione, il giusto appoggio vocale e l'articolazione necessaria per sostenere un discorso in pubblico e la recitazione di un testo. Questo insegnamento si pone come obiettivo finale l'acquisizione organica della corretta pronuncia italiana affinché la resa scenica dell'attore risulti linguisticamente fluida, teatralmente intellegibile e libera da ostacoli tecnici. L'apprendimento della Dizione deve essere inteso come un graduale processo che trasforma le modalità comunicative e percettive e, parimenti, la decodifica dei procedimenti creativi collegati al testo scritto, parlato e recitato, e che va nella direzione della chiarezza e della pulizia fonetica del parlante.

The teaching of Diction intends to give the students the theoretical and practical system of rules composing the correct pronounce of the Italian language, basic requirement to enhance student's linguistic knowledge needed for theatrical and cinematographic acting, or produced in another artistic filed. More specifically the study aims at learning vowels and consonants pronounce, tonic and phonetic accents, removing cadences, and achieving a total autonomy in dealing with a dramatic and poetic text intended in all his expressive shapes, related to the mise-en-scene needs, prerequisite in the profession. Through targeted exercises listening to owns body-voice in the stage space, the student learns the posture needed for a right breathing, the vocal support and articulation to hold a public speech and playing a text. The ultimate objective is the organic acquisition of the correct Italian pronounce to have a linguistic fluid result on scene theatrically comprehensible and clear. Learning Diction, changing accents and sounds, must be intended as a gradual transformation of the way of thinking process about communication modalities and the consequent ability to identify artistic process concerning the written text, spoken and acted.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Tenuto conto degli obiettivi formativi, lo studente dovrà affrontare lo studio approfondito e minuzioso della lingua italiana in tutti gli aspetti della pronuncia, dell'accentazione, della conoscenza delle regole fondamentali dell'ortografia, dell'emissione vocale, al fine di padroneggiare con disinvoltura il proprio strumento-voce e più in generale, tutti gli aspetti espressivi della parola, con particolare riguardo all'espressione artistica e poetica.

According to the learning objectives, the student will be in charge of an intensive and detailed study of the Italian language on all its aspects, included pronouncing, accentuation, Orthoepy fundamental rules, voice delivery, aiming to master easier and easier its proper voice tools and, more generally, all the spoken aspects, with particular regard to artistic and poetic expression.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Al termine del corso, lo studente dovrà essere in grado di accentare correttamente le parole contenute in un frammento testuale, dovrà aver preso coscienza e corretto - in assenza di particolari condizioni fisico-motorie debilitanti - i propri difetti di pronuncia, dovrà conoscere gli esercizi più utili per migliorare la propria articolazione, appoggio del respiro ed emissione e applicarli con costanza.

At the end of the course the student should be able to accent correctly words of a text, must be aware and have correct, in absence of any particular debilitating physical and motor conditions, his own pronunciation defects, knowing the most useful exercises to improve the articulation, breathing support and emission and apply them consistently.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Lo studente attraverso gli esercizi, l'ascolto attivo e la ripetizione dovrà acquisire i principi fondamentali della disciplina, sviluppando una sensibilità artistica verso l'arte del parlare bene, dovrà riconoscere e individuare autonomamente la forma corretta della lingua in relazione sia al sistema di regole tout court sia in relazione al loro ambito di applicazione (recitazione teatrale, recitazione cinematografica, doppiaggio cine-televisivo, readings, etc.)

The student, through exercises, active listening and the repetition must acquire the fundamental principles of the discipline, developing an artistic sensitivity towards the art of well speaking, must recognize and autonomously determine the correct form of the language in relation to both the system of rules tout court and their application field (theatre, cinema, dubbing for cine-television, readings, etc.)

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Lo studente dovrà essere in grado di trasferire le conoscenze acquisite sulla corretta dizione e ortoepia nella totalità dell'attività didattica, adattando l'uso del proprio strumento vocale alle esigenze dello spazio e del contesto; oltre a dimostrare di possedere un'adeguata duttilità linguistica, necessaria all'applicazione pratica del sistema di regole della pronuncia, dovrà altresì saper comunicare con una buona proprietà di linguaggio le problematiche collegate al tema in questione, e proporre eventuali soluzioni. Nello specifico, dovrà dimostrare di saper riconoscere e correggere oralmente accenti e cadenze regionali errate, di riprodurre cadenze regionali diverse da quella di provenienza, o pronunce 'discostate', secondo le esigenze della messa in scena.

The student should be able to transfer the knowledge about correct diction and orthoepy in all the education activities, adapting the use of his vocal instrument to the needs of space and context; in addition of showing the appropriate linguistic versatility prerequisite for the practical application of the diction rules, will be asked to know how to communicate with good properties of language and issues relates with the given theme, finding eventual solutions. More specifically, recognizing and correcting accents and regional cadences and suggest the convenient resolution, how to reproduce a different regional accent than the original one, or pronouncing in a particular way, as requested by the mise-en scene.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Lo studente, attraverso una graduale analisi della materia e dei suoi aspetti applicativi, e alla luce del livello di preparazione linguistico di partenza, sarà guidato nell'individuazione di un percorso personalizzato finalizzato a ottimizzarne il rendimento. La decodifica della corretta forma linguistica si affina gradualmente nell'avanzamento della formazione, e il 'nuovo modo di parlare' dell'allievo si struttura a partire anche da un allenamento fisico che lo rende ricettivo e duttile, stabilendo le basi per potersi muovere con le giuste competenze nei vari ambiti dello spettacolo.

The student, through a gradual analysis of the subject and of its applicative aspects, and considering the level of linguistic preparation, will be guided to identify a personal path aimed at optimizing the performance. The correct linguistic form decoding is gradually refined during the progressive training, and the student's 'new way of speaking' is structured from a physical workout that makes him receptive and ductile, establishing the basis for being able to move with the right skills in the various fields of entertainment.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Definizione di Dizione. La "questione della lingua" italiana. Il linguaggio e sue funzioni. Il Dialetto. Il Vernacolo. La Parlata. Distribuzione territoriale della lingua italiana. I procedimenti della dizione. Pronuncia e Scrittura. Gli organi della pronuncia. La sillaba. I fonemi dell'italiano. Le vocali e le semiconsonanti. I dittonghi e i trittonghi. Le consonanti in generale. I gruppi di consonanti e loro classificazione. Regole di pronuncia della lettera 'e' aperta ed 'e' chiusa. Regole di pronuncia della lettera 'o' aperta e 'o' chiusa. Regole della lettera 's' sorda ed 's' sonora. Regole di pronuncia della lettera 'z' sorda e della 'z' sonora. Le parole nella frase. Il raddoppiamento sintattico: regole e implicazioni nella correzione della cadenza regionale. L'accentazione. Opposizione fonologica e tipologie. Incertezze d'accento in voci comuni. Incertezze d'accento in nomi propri. I numeri e le cifre.

Bibliografia:

- Appunti delle lezioni.
- Materiale fornito o indicato dal docente durante il corso.
- Piero Fiorelli, Corso di pronuncia italiana, ed. RADAR, Padova, 1974
- Francesco Sabatini, Lezioni di italiano, grammatica, storia, buon uso. Ed. Mondadori Oscar Saggi 2017
- Bruno Migliorini, Carlo Tagliavini, Piero Fiorelli, D.O.P., Dizionario di Ortografia e Pronuncia, ed. RAI-ERI, Roma, 1999

Diction definition. The question of the Italian language. Language, definition and functions. Dialect. Territorial distribution of Italian language. Procedures of diction. Derivations from Latins. Pronouncing and writing. Speech system and basic anatomy. Italian phonemes. Vowels and semi consonants. Diphthongs and triphthongs. Consonants. Groups of consonants and their classification. Accenting rules for vowels 'e' and 'o'. Pronunciation rules for the consonants 's' and 'z'. Syntactic doubling: rules and implications in the correction of regional dialect. Accentuation. Phonological opposition. Uncertainties of accent in common terms. Uncertainties of accent in proper names. Numbers and digits.

Bibliography:

- Class notes
- Materials provided or suggested by the teacher
- Piero Fiorelli, Corso di pronuncia italiana, ed. RADAR, Padova, 1974
- Francesco Sabatini, Lezioni di italiano, grammatica, storia, buon uso. Ed. Mondadori Oscar Saggi 2017
- Bruno Migliorini, Carlo Tagliavini, Piero Fiorelli, D.O.P., Dizionario di Ortografia e Pronuncia, ed. RAI-ERI, Roma, 1999

PREREQUISITI PREREQUISITES

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Conoscenza di base della lingua italiana

Basic knowledge of the Italian language

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

5. MODALITÀ DI VALUTAZIONE

L'apprendimento dello studente sarà valutato a partire dalla capacità di aver integrato in modo organico i principi fondamentali della Dizione alla normale pratica della lingua come abituale strumento comunicativo ed espressivo; nel corso dell'anno scolastico, l'allievo sarà altresì valutato osservando l'attitudine al cambiamento dell'approccio linguistico e alla costante applicazione di esso. L'esame consiste in una Prova Scritta suddivisa in 3 sezioni, valutate singolarmente, dove sarà richiesto:

- Sezione 1: accentazione ortoepica di un Testo
- Sezione 2: accentazione ortoepica di un Dettato
- Sezione 3: compilazione di un Questionario a risposta multipla sui temi trattati a lezione

La valutazione dell'esame risulterà dalla media matematica dei voti riportati in ciascuna sezione.

N.B. Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate con la Direzione.

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

The learning process of each students will be assessed basing on the ability to organically integrate the diction fundamentals to the normal usual practice of the language, intended as a communicative and expressive tool ; during the academic year, the student will be evaluated by observing the attitude to the change of approaching the language and the constant application of it.

The exam consists of a written test divided into 3 sections, evaluated individually, where it will be required:

- *Section 1: orthoepic accenting of a Text*
- *Section 2: orthoepic accenting of a Dictation*
- *Section 3: multiple choice Questionary on the topics covered in class*

The final grade will result from the mathematical average of the grades reported in each section.

N.B. Examination procedures for the students with disabilities and/or DSA must be agreed with the Management.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

DIZIONE DICTION

Disciplina <i>Course</i>	DIZIONE DICTION		SAD		ADRPL015
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Lorena Crepaldi				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	SECONDO SECOND	Corso <i>Class</i>	Mariangela Melato
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	50		CFA		2

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Proseguono gli esercizi di consolidamento dell'ortoeopia acquisita nel corso del primo anno, e a questi si affiancano esercizi pratici volti a favorire l'ascolto di gruppo nella gestione collettiva di un testo. Si proporranno esercitazioni di gruppo sulla gestione di un testo corale, e si lavorerà individualmente sulla lettura a prima vista per rendere immediato e naturale il parlare con la corretta dizione.

I testi proposti dal docente per la lettura a prima vista saranno frammenti teatrali di autori noti e pubblicati.

Lo studio di casi prevede l'attraversamento di tre testi di tre autori della tradizione teatrale dialettale italiana: Carlo Goldoni, Eduardo De Filippo e Luigi Pirandello.

Bibliografia

Carlo Goldoni, *I Rusteghi*, (qualsiasi edizione)
Eduardo De Filippo, *Uomo e Galantuomo*, (qualsiasi edizione)
Luigi Pirandello, *Il berretto a sonagli*, (qualsiasi edizione)

Bibliografia di approfondimento (non necessaria per sostenere la prova d'esame):
Horst Coblenzer, Franz Muhar, *Respiro e voce*, Ed. Dino Audino editore, 2015

The course aims at the consolidation of orthoepy principles (acquired during the first year's course), followed by practical exercises aimed at encouraging group listening in the collective management of a script. Group exercises will be proposed to acquire management of a choral speech, and we will work individually on first-sight reading with the goal of speaking with the correct diction in an immediate and natural way. The script proposed for first-sight reading will be theatrical fragments of known and published authors. The case studies will span by scripts of three authors of the Italian dialect theatrical tradition: Carlo Goldoni, Eduardo De Filippo and Luigi Pirandello.

Bibliography

Carlo Goldoni, *I Rusteghi*, (any edition)
Eduardo De Filippo, *Uomo e Galantuomo*, (any edition)
Luigi Pirandello, *Il berretto a sonagli*, (any edition)

Further reading (not mandatory for lessons or final exams):

Horst Coblenzer, Franz Muhar, Respiro e voce, Ed. Dino Audino Editore, Roma, 2015

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il Corso si propone di consolidare le basi acquisite durante il primo anno con l'obiettivo di fluidificare ulteriormente l'eloquio e renderlo il più naturale possibile in funzione di un controllo tecnico-vocale che mira a esplorare ulteriori potenzialità espressive, eliminando definitivamente ogni residuo di cadenza regionale e pronunce imprecise di vocali e consonanti. Lo studente, nella lettura a prima vista, in analogia con quella di una partitura musicale, attraverso una serie di esercitazioni mirate, sarà in grado di analizzare e comprendere il testo, di riconoscere le varie tipologie di accentazioni in relazione alla Fonetica e alla Sintassi, di adattare lo strumento voce in relazione allo stile richiesto dalla tipologia del testo. Sarà inoltre in grado di acquisire un'adeguata flessibilità di fronte alle differenti richieste interpretative. Ulteriori obiettivi del Corso sono il parlato corale e la conoscenza delle principali tradizioni dialettali del teatro italiano.

The course aims to consolidate the foundations acquired during of the first year, with the aim of further fluency and make the speech more natural as possible in function of a technical-vocal control, that aims to explore further expressive potentialities, eliminating any residual regional cadence and inaccurate pronouncements of vowels and consonants. The student, in reading at first sight, in analogy with that of a musical score, through a series of targeted exercises, will be able to understand the text first, to recognize the various types of accents related to the phonetics and syntax, to adapt the voice tool to the style required by the text. The student will also be able to acquire adequate flexibility in the face of interpretative requests. Further objectives of the course are choral speech and knowledge of the main dialectal traditions of Italian theater.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Lo studente sa riconoscere con maggiore rapidità l'immaginario di un frammento testuale, conosce la differenza tra narrazione e interpretazione e sa applicarla estemporaneamente. Conosce le principali tradizioni teatrali dialettali e i principali autori di riferimento, individua e riproduce accenti differenti, accresce la propria abilità nel lavoro di gruppo, nomina con precisione l'azione e il sottotesto contenuti in una battuta, e sa sceglierli efficacemente.

Students are able to quickly recognize the imagery of a textual fragment, they know the difference between narration and interpretation and they can apply it extemporaneously. They know the main dialect theatrical traditions and their fundamental authors. They can reproduce accents different from their own, and they can reach a common breath to act together. They recognize the action and subtext contained in a script, and they know how to choose them effectively in their interpretations.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Vengono trasmesse la capacità di pronunciare in modo chiaro e foneticamente corretto un testo fin dalla sua prima lettura, individuandone i soggetti e le azioni e immergendosi rapidamente nelle vicende narrate. Lo studente padroneggia il proprio corpo e la propria voce, si pone senza timore davanti alla platea di ascoltatori e sa trasportarli nel frammento di testo proposto. Sa generare l'atmosfera necessaria e mettersi al servizio dell'autore. È in grado di collaborare con i compagni nell'esecuzione di una lettura collettiva.

The ability to pronounce a text clearly and phonetically correct from its first reading is transmitted, identifying the script's subjects and actions and immersing oneself quickly in the narration. Students master their own body inner motions and voice, they place themselves without fear in front of the audience and know how to bring them into the proposed fragment. Students learn how to generate different atmospheres and put themselves at the author's service. They are able to collaborate in the execution of a collective reading.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Lo studente assume maggiore consapevolezza della propria fisicità, delle proprie corde, dei ruoli e dei toni che più padroneggia e che risuonano con lui, e sa utilizzarli con cognizione di causa per supportare l'interpretazione di brani idonei. Allo stesso modo, sfida e mette in discussione la sua 'zona di comfort' vocale, e si mette alla prova per espandere le sue possibilità attoriali, ponendosi sempre a servizio del testo e della sua miglior resa scenica.

Students are more aware of their own physicality, chords, roles and tones that they master and that resonate with them individually, and they know how to use them properly to support the interpretation of suitable scripts. In the same way, students challenge and question their vocal 'comfort zone', and they test themselves to expand their acting possibilities, always placing themselves at the script's and scenic rendering's service.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Le abilità comunicative acquisite durante il corso vengono utilizzate anche durante i momenti di spiegazione e condivisione. La qualità del parlato viene continuamente testata ed esercitata nell'espressione del proprio pensiero, nei dubbi come nelle proposte. Lo studente impara a riconoscere i cliché dei compagni e favorire la loro crescita con feedback virtuosi, utilizzando un vocabolario via via più specifico e condiviso.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

The acquired communication skills are also meant to be used during moments of explanation and sharing. The quality of speech is continuously tested and exercised in the expression of one's thoughts, in doubts as in proposals. Students learn to recognize each other's clichés and encourage their companion's growth through virtuous feedback, using a vocabulary that is gradually more specific and shared.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Il corso procede in parallelo tra il consolidamento della tecnica, che richiede precisione e disciplina, e lo spazio di esplorazione delle possibilità offerte dal proprio strumento vocale. La sincronia tra questi due piani e l'acquisizione di un vocabolario specifico permettono allo studente un'ampia autonomia di lavoro su differente materiale testuale.

The course unwinds between the consolidation of technique, which requires precision and discipline, and the space for exploring the possibilities of one's vocal instrument. The synchrony between these two levels and the acquisition of a specific vocabulary will give the students a wide autonomy of work on different textual material.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

L'esame prevede:

- Mise-en-espace di un frammento testuale di autore noto e pubblicato. Questa sezione d'esame può essere elaborata sia singolarmente, sia a piccoli gruppi oppure con la partecipazione di tutta la classe, sempre in accordo con il docente.
- Prova di Lettura a leggio di un testo preparato e concordato con il docente.
- Prova di Lettura a leggio di un testo fornito dal docente in sede d'esame.

The exam includes:

- *Mise-en-espace of a script fragment by a well-known and published author. This section can be developed either individually or in small groups or with the participation of the whole class, always in agreement with the teacher;*
- *Reading test of a text prepared and agreed with the teacher*
- *A first-sight reading test of a text provided by the teacher during the examination.*

PREREQUISITI PREREQUISITES

Non è richiesto alcun prerequisito

No prerequisite is required

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

In sede d'esame verranno valutate:

- corretta accentazione dei vocaboli
- qualità dell'articolazione
- relazione con la platea di ascoltatori
- postura, gestione del respiro e dell'emissione vocale
- gestione delle pause e variazioni di ritmo
- efficacia delle scelte espressive operate
- creazione delle immagini e delle atmosfere
- adesione al testo scelto
- creatività complessiva della proposta

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

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

During the test, the following will be assessed:

- *proper words' accentuation*
- *articulation quality*
- *relation with the audience*
- *posture, breath management and vocal emission*
- *management of beats and rhythm variations*
- *effectiveness of the expressive choices*
- *creation of images and atmospheres*
- *personal adherence to the chosen script*
- *overall creativity of the proposal*

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

DIZIONE DICTION

Disciplina <i>Course</i>	DIZIONE DICTION		SAD		ADRPL015
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Lorena Crepaldi				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	SECONDO SECOND	Corso <i>Class</i>	Bice Valori
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	50		CFA		2

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Proseguono gli esercizi di consolidamento dell'ortoeopia acquisita nel corso del primo anno, e a questi si affiancano esercizi pratici volti a favorire l'ascolto di gruppo nella gestione collettiva di un testo. Si proporranno esercitazioni di gruppo sulla gestione di un testo corale, e si lavorerà individualmente sulla lettura a prima vista per rendere immediato e naturale il parlare con la corretta dizione.

I testi proposti dal docente per la lettura a prima vista saranno frammenti teatrali di autori noti e pubblicati.

Lo studio di casi prevede l'attraversamento di tre testi di tre autori della tradizione teatrale dialettale italiana: Carlo Goldoni, Eduardo De Filippo e Luigi Pirandello.

Bibliografia

Carlo Goldoni, *I Rusteghi*, (qualsiasi edizione)
Eduardo De Filippo, *Uomo e Galantuomo*, (qualsiasi edizione)
Luigi Pirandello, *Il berretto a sonagli*, (qualsiasi edizione)

Bibliografia di approfondimento (non necessaria per sostenere la prova d'esame):
Horst Coblenzer, Franz Muhar, *Respiro e voce*, Ed. Dino Audino editore, 2015

The course aims at the consolidation of orthoepy principles (acquired during the first year's course), followed by practical exercises aimed at encouraging group listening in the collective management of a script. Group exercises will be proposed to acquire management of a choral speech, and we will work individually on first-sight reading with the goal of speaking with the correct diction in an immediate and natural way. The script proposed for first-sight reading will be theatrical fragments of known and published authors. The case studies will span by scripts of three authors of the Italian dialect theatrical tradition: Carlo Goldoni, Eduardo De Filippo and Luigi Pirandello.

Bibliography

Carlo Goldoni, *I Rusteghi*, (any edition)
Eduardo De Filippo, *Uomo e Galantuomo*, (any edition)
Luigi Pirandello, *Il berretto a sonagli*, (any edition)

Further reading (not mandatory for lessons or final exams):

Horst Coblenzer, Franz Muhar, *Respiro e voce*, Ed. Dino Audino Editore, Roma, 2015

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il Corso si propone di consolidare le basi acquisite durante il primo anno con l'obiettivo di fluidificare ulteriormente l'eloquio e renderlo il più naturale possibile in funzione di un controllo tecnico-vocale che mira a esplorare ulteriori potenzialità espressive, eliminando definitivamente ogni residuo di cadenza regionale e pronunce imprecise di vocali e consonanti. Lo studente, nella lettura a prima vista, in analogia con quella di una partitura musicale, attraverso una serie di esercitazioni mirate, sarà in grado di analizzare e comprendere il testo, di riconoscere le varie tipologie di accentazioni in relazione alla Fonetica e alla Sintassi, di adattare lo strumento voce in relazione allo stile richiesto dalla tipologia del testo. Sarà inoltre in grado di acquisire un'adeguata flessibilità di fronte alle differenti richieste interpretative. Ulteriori obiettivi del Corso sono il parlato corale e la conoscenza delle principali tradizioni dialettali del teatro italiano.

The course aims to consolidate the foundations acquired during of the first year, with the aim of further fluency and make the speech more natural as possible in function of a technical-vocal control, that aims to explore further expressive potentialities, eliminating any residual regional cadence and inaccurate pronouncements of vowels and consonants. The student, in reading at first sight, in analogy with that of a musical score, through a series of targeted exercises, will be able to understand the text first, to recognize the various types of accents related to the phonetics and syntax, to adapt the voice tool to the style required by the text. The student will also be able to acquire adequate flexibility in the face of interpretative requests. Further objectives of the course are choral speech and knowledge of the main dialectal traditions of Italian theater.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Lo studente sa riconoscere con maggiore rapidità l'immaginario di un frammento testuale, conosce la differenza tra narrazione e interpretazione e sa applicarla estemporaneamente. Conosce le principali tradizioni teatrali dialettali e i principali autori di riferimento, individua e riproduce accenti differenti, accresce la propria abilità nel lavoro di gruppo, nomina con precisione l'azione e il sottotesto contenuti in una battuta, e sa sceglierli efficacemente.

Students are able to quickly recognize the imagery of a textual fragment, they know the difference between narration and interpretation and they can apply it extemporaneously. They know the main dialect theatrical traditions and their fundamental authors. They can reproduce accents different from their own, and they can reach a common breath to act together. They recognize the action and subtext contained in a script, and they know how to choose them effectively in their interpretations.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Vengono trasmesse la capacità di pronunciare in modo chiaro e foneticamente corretto un testo fin dalla sua prima lettura, individuandone i soggetti e le azioni e immergendosi rapidamente nelle vicende narrate. Lo studente padroneggia il proprio corpo e la propria voce, si pone senza timore davanti alla platea di ascoltatori e sa trasportarli nel frammento di testo proposto. Sa generare l'atmosfera necessaria e mettersi al servizio dell'autore. È in grado di collaborare con i compagni nell'esecuzione di una lettura collettiva.

The ability to pronounce a text clearly and phonetically correct from its first reading is transmitted, identifying the script's subjects and actions and immersing oneself quickly in the narration. Students master their own body inner motions and voice, they place themselves without fear in front of the audience and know how to bring them into the proposed fragment. Students learn how to generate different atmospheres and put themselves at the author's service. They are able to collaborate in the execution of a collective reading.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Lo studente assume maggiore consapevolezza della propria fisicità, delle proprie corde, dei ruoli e dei toni che più padroneggia e che risuonano con lui, e sa utilizzarli con cognizione di causa per supportare l'interpretazione di brani idonei. Allo stesso modo, sfida e mette in discussione la sua 'zona di comfort' vocale, e si mette alla prova per espandere le sue possibilità attoriali, ponendosi sempre a servizio del testo e della sua miglior resa scenica.

Students are more aware of their own physicality, chords, roles and tones that they master and that resonate with them individually, and they know how to use them properly to support the interpretation of suitable scripts. In the same way, students challenge and question their vocal 'comfort zone', and they test themselves to expand their acting possibilities, always placing themselves at the script's and scenic rendering's service.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Le abilità comunicative acquisite durante il corso vengono utilizzate anche durante i momenti di spiegazione e condivisione. La qualità del parlato viene continuamente testata ed esercitata nell'espressione del proprio pensiero, nei dubbi come nelle proposte. Lo studente impara a riconoscere i cliché dei compagni e favorire la loro crescita con feedback virtuosi, utilizzando un vocabolario via via più specifico e condiviso.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

The acquired communication skills are also meant to be used during moments of explanation and sharing. The quality of speech is continuously tested and exercised in the expression of one's thoughts, in doubts as in proposals. Students learn to recognize each other's clichés and encourage their companion's growth through virtuous feedback, using a vocabulary that is gradually more specific and shared.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Il corso procede in parallelo tra il consolidamento della tecnica, che richiede precisione e disciplina, e lo spazio di esplorazione delle possibilità offerte dal proprio strumento vocale. La sincronia tra questi due piani e l'acquisizione di un vocabolario specifico permettono allo studente un'ampia autonomia di lavoro su differente materiale testuale.

The course unwinds between the consolidation of technique, which requires precision and discipline, and the space for exploring the possibilities of one's vocal instrument. The synchrony between these two levels and the acquisition of a specific vocabulary will give the students a wide autonomy of work on different textual material.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

L'esame prevede:

- Mise-en-espace di un frammento testuale di autore noto e pubblicato. Questa sezione d'esame può essere elaborata sia singolarmente, sia a piccoli gruppi oppure con la partecipazione di tutta la classe, sempre in accordo con il docente.
- Prova di Lettura a leggio di un testo preparato e concordato con il docente.
- Prova di Lettura a leggio di un testo fornito dal docente in sede d'esame.

The exam includes:

- *Mise-en-espace of a script fragment by a well-known and published author. This section can be developed either individually or in small groups or with the participation of the whole class, always in agreement with the teacher;*
- *Reading test of a text prepared and agreed with the teacher*
- *A first-sight reading test of a text provided by the teacher during the examination.*

PREREQUISITI PREREQUISITES

Non è richiesto alcun prerequisito

No prerequisite is required

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

In sede d'esame verranno valutate:

- corretta accentazione dei vocaboli
- qualità dell'articolazione
- relazione con la platea di ascoltatori
- postura, gestione del respiro e dell'emissione vocale
- gestione delle pause e variazioni di ritmo
- efficacia delle scelte espressive operate
- creazione delle immagini e delle atmosfere
- adesione al testo scelto
- creatività complessiva della proposta

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

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

During the test, the following will be assessed:

- *proper words' accentuation*
- *articulation quality*
- *relation with the audience*
- *posture, breath management and vocal emission*
- *management of beats and rhythm variations*
- *effectiveness of the expressive choices*
- *creation of images and atmospheres*
- *personal adherence to the chosen script*
- *overall creativity of the proposal*

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

MOVIMENTO MOVEMENT

Disciplina <i>Course</i>	MOVIMENTO MOVEMENT		SAD		ADRFV010
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Daniela Gorella, Ilaria Maria Giovanna Suss				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	PRIMO FIRST	Corso <i>Class</i>	Gigi Proietti
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	125		CFA		5

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Il corso di Training fisico Movimento affronta i principi che hanno contraddistinto le molteplici evoluzioni delle forme coreutiche contemporanee e introduce gli elementi tecnici fondamentali della danza modern-jazz e della danza classica, sviluppati in sequenze a terra, al centro e attraverso lo spazio avvicinando lo studente anche all'interpretazione.

The course addresses the principles that have distinguished the multiple evolutions of contemporary dance forms and introduces to the fundamental technical elements of classical and modern jazz dance, developed in sequences on the ground, in the center and across space, bringing the student also closer to rendition.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

L'insegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni base di tecnica della danza classica e modern-jazz con sequenze a terra, al centro e attraverso lo spazio. L'obiettivo è portare lo studente alla coordinazione e al senso del ritmo affinando la percezione dello spazio.

This course provides a foundation for classical and modern jazz. Students will learn basic alignment, warm-ups, barre work, centre floor work and combinations. The goal for the students is to develop coordination and sense of rhythm by refining the perception of space.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Acquisizione della corretta nomenclatura di settore. Comprensione delle principali correnti coreutiche, estetiche e stilistiche, dal XIX al XX secolo.

Acquisition of the correct sector-specific terminology. Understanding of the main dance, aesthetic and stylistic currents, from the 19th to the 20th century.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Acquisire l'etichetta della sala danza e del palco nel rapporto con i colleghi, i docenti e i cast artistici. Ottenere adeguata consapevolezza fisica e spaziale, di se e degli altri.

Acquire the etiquette of the dance studio and the stage, in relation to colleagues, teachers and artistic casts. Gain adequate physical and spatial awareness of oneself and others.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Gli studenti devono apprendere ed eseguire in tutta autonomia le sequenze degli esercizi di base di tecnica e le brevi coreografie rimanendo adeguati agli stili studiati.

Students must learn to independently perform the basic-technique exercises and the short choreographic sequences studied in the course, while being adequate to their styles.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Gli studenti devono essere capaci di descrivere la tecnica e l'esecuzione degli elementi incontrati nel corso e devono saper comunicare usando il glossario, adeguato agli stili di danza, appreso durante le lezioni.

Students must be able to describe both technique and execution of materials encountered in the course; must be able to communicate using the appropriate glossary for the dance styles, as learned during the lessons.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

L'acquisizione della tecnica del livello base della disciplina classica e modern-jazz e della capacità di saperne riconoscere e interpretare gli stili studiati sono requisiti per affrontare i livelli successivi di studio.

The acquisition of basic-level technique in classical and modern-jazz disciplines, along with the ability to recognize and interpret the studied styles, are prerequisites for progressing to the next levels of study.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

È oggetto d'esame il contenuto di tutte le lezioni, dal riscaldamento, agli esercizi tecnici, alle diagonali, alle coreografie. Riferimenti bibliografici e audiovisivi di approfondimento potranno essere forniti dal docente durante le lezioni.

The content of all the lessons, from warm-ups and technical exercises, to diagonals and choreographies, is subject of exam. Bibliographic and audiovisual references can be provided by the teacher during the lessons.

PREREQUISITI PREREQUISITES

Non è richiesto alcun prerequisito

No prerequisite is required

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

L'esame si comporrà di una prima parte di verifica degli elementi tecnici e una seconda parte di verifica pratica attraverso l'esecuzione delle coreografie apprese durante il corso. Entro un mese dal termine delle lezioni il docente comunicherà le coreografie oggetto d'esame.

Eventuali punteggi acquisiti relativamente a esercitazioni in itinere, o ad elaborati specifici richiesti in caso di necessità di forme di didattica non in presenza, potranno concorrere alla composizione della valutazione finale nelle forme che saranno specificate in caso di adozione di tali punteggi aggiuntivi.

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

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

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

The exam will consist of a first part of verification of the technical elements and a second part of practical verification through the execution of the choreographies learned during the course. Within one month of the end of the lessons, the teacher will communicate the choreographies being examined.

Students must be able to correctly perform basic-technique exercises and short choreographic sequences in classical and modern dance. They must demonstrate a general understanding of posture and of the proposed style.

Any score acquired by ongoing tests, or by specific assignments required in the event of the activation of e-learning, will contribute to the composition of the final evaluation in the modalities that will be specified in case of their adoption.

The examination procedures for students with disabilities and/or with SLD must be agreed with the teacher, in agreement with the School.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

MOVIMENTO MOVEMENT

Disciplina <i>Course</i>	MOVIMENTO MOVEMENT		SAD		ADRFV010
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Daniela Gorella, Ilaria Maria Giovanna Suss				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	PRIMO FIRST	Corso <i>Class</i>	Giovanna Ralli
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	125		CFA		5

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Il corso di Training fisico Movimento affronta i principi che hanno contraddistinto le molteplici evoluzioni delle forme coreutiche contemporanee e introduce gli elementi tecnici fondamentali della danza modern-jazz e della danza classica, sviluppati in sequenze a terra, al centro e attraverso lo spazio avvicinando lo studente anche all'interpretazione.

The course addresses the principles that have distinguished the multiple evolutions of contemporary dance forms and introduces to the fundamental technical elements of classical and modern jazz dance, developed in sequences on the ground, in the center and across space, bringing the student also closer to rendition.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

L'insegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni base di tecnica della danza classica e modern-jazz con sequenze a terra, al centro e attraverso lo spazio. L'obiettivo è portare lo studente alla coordinazione e al senso del ritmo affinando la percezione dello spazio.

This course provides a foundation for classical and modern jazz. Students will learn basic alignment, warm-ups, barre work, centre floor work and combinations. The goal for the students is to develop coordination and sense of rhythm by refining the perception of space.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Acquisizione della corretta nomenclatura di settore. Comprensione delle principali correnti coreutiche, estetiche e stilistiche, dal XIX al XX secolo.

Acquisition of the correct sector-specific terminology. Understanding of the main dance, aesthetic and stylistic currents, from the 19th to the 20th century.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Acquisire l'etichetta della sala danza e del palco nel rapporto con i colleghi, i docenti e i cast artistici. Ottenere adeguata consapevolezza fisica e spaziale, di se e degli altri.

Acquire the etiquette of the dance studio and the stage, in relation to colleagues, teachers and artistic casts. Gain adequate physical and spatial awareness of oneself and others.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Gli studenti devono apprendere ed eseguire in tutta autonomia le sequenze degli esercizi di base di tecnica e le brevi coreografie rimanendo adeguati agli stili studiati.

Students must learn to independently perform the basic-technique exercises and the short choreographic sequences studied in the course, while being adequate to their styles.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Gli studenti devono essere capaci di descrivere la tecnica e l'esecuzione degli elementi incontrati nel corso e devono saper comunicare usando il glossario, adeguato agli stili di danza, appreso durante le lezioni.

Students must be able to describe both technique and execution of materials encountered in the course; must be able to communicate using the appropriate glossary for the dance styles, as learned during the lessons.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

L'acquisizione della tecnica del livello base della disciplina classica e modern-jazz e della capacità di saperne riconoscere e interpretare gli stili studiati sono requisiti per affrontare i livelli successivi di studio.

The acquisition of basic-level technique in classical and modern-jazz disciplines, along with the ability to recognize and interpret the studied styles, are prerequisites for progressing to the next levels of study.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

È oggetto d'esame il contenuto di tutte le lezioni, dal riscaldamento, agli esercizi tecnici, alle diagonali, alle coreografie. Riferimenti bibliografici e audiovisivi di approfondimento potranno essere forniti dal docente durante le lezioni.

The content of all the lessons, from warm-ups and technical exercises, to diagonals and choreographies, is subject of exam. Bibliographic and audiovisual references can be provided by the teacher during the lessons.

PREREQUISITI PREREQUISITES

Non è richiesto alcun prerequisito

No prerequisite is required

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

L'esame si comporrà di una prima parte di verifica degli elementi tecnici e una seconda parte di verifica pratica attraverso l'esecuzione delle coreografie apprese durante il corso. Entro un mese dal termine delle lezioni il docente comunicherà le coreografie oggetto d'esame.

Eventuali punteggi acquisiti relativamente a esercitazioni in itinere, o ad elaborati specifici richiesti in caso di necessità di forme di didattica non in presenza, potranno concorrere alla composizione della valutazione finale nelle forme che saranno specificate in caso di adozione di tali punteggi aggiuntivi.

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

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

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

The exam will consist of a first part of verification of the technical elements and a second part of practical verification through the execution of the choreographies learned during the course. Within one month of the end of the lessons, the teacher will communicate the choreographies being examined.

Students must be able to correctly perform basic-technique exercises and short choreographic sequences in classical and modern dance. They must demonstrate a general understanding of posture and of the proposed style.

Any score acquired by ongoing tests, or by specific assignments required in the event of the activation of e-learning, will contribute to the composition of the final evaluation in the modalities that will be specified in case of their adoption.

The examination procedures for students with disabilities and/or with SLD must be agreed with the teacher, in agreement with the School.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

MOVIMENTO MOVEMENT

Disciplina <i>Course</i>	MOVIMENTO MOVEMENT		SAD		ADRFV010
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Daniela Gorella, Ilaria Maria Giovanna Suss				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	SECONDO SECOND	Corso <i>Class</i>	Mariangela Melato
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	125		CFA		5

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Il corso di Training fisico Movimento affronta i principi che hanno contraddistinto le molteplici evoluzioni delle forme coreutiche contemporanee e introduce gli elementi tecnici fondamentali della danza classica e modern-jazz, sviluppati in sequenze a terra, alla sbarra, al centro e attraverso lo spazio. Il corso prevede lo studio di coreografie analizzandone epoca, stile, tecnica e contestualizzazione.

The course addresses the principles that have distinguished the multiple evolutions of contemporary dance forms and introduces to the fundamental technical elements of classical and modern jazz dance, developed in sequences on the ground, at the barre, in the center and across space. The course requires the study of several choreographies while analyzing their epoch, style, techniques and contextualization.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso analizza gli elementi tecnico-stilistici delle pratiche riguardanti le diverse tecniche della danza classica e moderna, con attenzione particolare agli aspetti confinanti con l'arte dell'attore del teatro musicale, affrontando i principi che hanno contraddistinto le molteplici evoluzioni delle forme coreutiche contemporanee, oltre a introdurre elementi tecnici fondamentali della danza classica e modern-jazz, sviluppati in sequenze a terra, al centro e attraverso lo spazio.

- Modulo A: l'insegnamento si propone di fornire agli studenti maggiori informazioni sulla tecnica di danza classica affrontando esercizi alla sbarra e al centro più complessi. Il risultato atteso prevede l'apprendimento e lo svolgimento di tale disciplina con maggior qualità possibile.
- Modulo B: l'insegnamento prevede lo studio delle tecniche d'improvvisazione e della composizione coreografica dei movimenti scenici, con particolare attenzione alla drammaturgia della danza, avviene attraverso l'analisi e l'apprendimento di diagonali coreografate e coreografie che spaziano tra i diversi stili del musical, nelle sue epoche, e della danza moderna.

Obiettivo del corso è far maturare nello studente una sicura consapevolezza del proprio corpo.

The course analyzes technical and stylistic elements of the different techniques within classical and modern dance, with particular attention to the aspects bordering on the art of the actor of musical theater, and addressing the principles that characterize the many evolutions of contemporary choreography, as well as introducing fundamental technical elements of classical, jazz and modern dance, developed in sequences on the floor, in the center and across space.

• *Module A: the course aims to provide students more information on classical technique by tackling more complex barre and center exercises. The student is expected to learn and perform this discipline with the highest possible quality.*

• *Module B: the teaching includes the study of improvisation techniques and choreographic composition of stage movements, with particular attention to the dramaturgy of dance. Lessons span through the analysis and learning of choreographies that range between the different styles of the musical, in its epochs, and of modern dance.*

The aim of the course is to develop in the student a clear and safe awareness of his own body. The course analyzes technical and stylistic elements of the different techniques within classical and modern dance, with particular attention to the aspects bordering on the art of the actor of musical theater, and addressing the principles that character

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Acquisizione della corretta nomenclatura di settore. Comprensione delle principali correnti coreutiche, estetiche e stilistiche, dal XIX al XX secolo.

Acquisition of the correct sector-specific terminology. Understanding of the main dance, aesthetic and stylistic currents, from the 19th to the 20th century.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Capacità di eseguire correttamente sequenze coreografiche, riprodurre brevi sequenze insegnate sul momento, comprendere e interpretare adeguatamente le peculiarità stilistiche delle coreografie proposte. Approfondita comprensione della postura e dello stile proposto.

Ability to correctly perform choreographic sequences, reproduce short sequences taught on the spot, understand and adequately interpret the stylistic peculiarities of the proposed choreographies. Advanced understanding of posture and proposed style.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Lo studente deve apprendere ad adattare alla propria fisicità la coreografia, essere autonomo nell'improvvisazione rimanendo adeguato nella tecnica e nello stile; deve essere in grado di sostenere in tutta autonomia una coreografia in musica.

The student must learn to adapt the choreography to his own physicality, be autonomous in improvisation while remaining adequate in technique and style; he must be able to autonomously sustain a choreography in music.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Lo studente deve sapersi relazionare coerentemente ai ruoli e alle funzioni usando il glossario adeguato agli stili di danza appreso durante le lezioni. E' capace di descrivere la tecnica e l'esecuzione degli elementi incontrati nel corso. Lo studente studia e apprende i modelli relazionali tipici dei contesti lavorativi del casting e della produzione, attraverso la didattica e il loro utilizzo nella pratica.

Students must know how to relate coherently to roles and functions, using the appropriate glossary for the dance styles, as learned during the lessons. Must be able to describe both technique and execution of materials studied in the course. Learners study and learn the relational models typical of the working contexts of casting and production, through teaching and their use in practice.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Lo studente deve avere appreso la tecnica del relativo livello della disciplina e saperne riconoscere la corrispondenza con il livello degli studi successivi, così come con il livello richiesto dalle audizioni a cui si candidasse.

Students must have learned the technique of the relative level of the discipline and be able to recognize the correspondence with the level of subsequent studies, as well as with the level required by the casting auditions they would apply for.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

- Modulo A: e' oggetto d'esame gli esercizi di danza classica al centro , senza l'aiuto della sbarra , le diagonali di tecnica apprese durante le lezioni.
- Modulo B: è oggetto d'esame il contenuto di tutte le lezioni, dal riscaldamento, agli esercizi tecnici, alle diagonali, alle coreografie. Con quanto appreso a lezione, gli allievi dovranno inoltre ideare e interpretare un solo adeguato ai self-tape attualmente richiesti in sede di audizione.

Riferimenti bibliografici e audiovisivi di approfondimento potranno essere forniti dal docente durante le lezioni.

- *Module A: the object of examination are the classic dance exercises in the centre , without the help of the barre , the technical diagonals learned during the lessons*
- *Module B: the content of all lessons, from warm-ups to technical exercises, diagonals and choreographies, is subject to examination. With what they have learned in class, students will also be required to create and perform a solo appropriate for the self-tapes currently requested during auditions*

Bibliographic and audiovisual references can be provided by the teacher during the lessons.

PREREQUISITI PREREQUISITES

La frequenza del corso richiede la conoscenza delle tecniche di base della danza classica e moderna.

The previous knowledge of classical and modern jazz basic techniques is required to attend the course.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

L'esame si comporrà di una prima parte di verifica degli elementi tecnici e una seconda parte di verifica pratica attraverso l'esecuzione di una o più sequenze coreografiche apprese durante il corso e di quella preparata dall'allievo ove specificato nel programma d'esame. Entro un mese dal termine delle lezioni il docente comunicherà le coreografie oggetto d'esame. Eventuali punteggi acquisiti relativamente a esercitazioni in itinere, o ad elaborati specifici richiesti in caso di necessità di forme di didattica non in presenza, potranno concorrere alla composizione della valutazione finale nelle forme che saranno specificate in caso di adozione di tali punteggi aggiuntivi.

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

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

The exam will consist of two parts: the first part will assess the technical elements, and the second part will be a practical assessment through the execution of one or more choreographic sequences learned during the course, as well as the one prepared by the student if specified in the exam syllabus. Within one month after the end of the lessons, the instructor will communicate the choreographies to be included in the exam.

Any score acquired by ongoing tests, or by specific assignments required in the event of the activation of e-learning, will contribute to the composition of the final evaluation in the modalities that will be specified in case of their adoption.

The examination procedures for students with disabilities and/or with SLD must be agreed with the teacher, in agreement with the School.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

MOVIMENTO MOVEMENT

Disciplina <i>Course</i>	MOVIMENTO MOVEMENT		SAD		ADRFV010
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Daniela Gorella, Ilaria Maria Giovanna Suss				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	SECONDO SECOND	Corso <i>Class</i>	Bice Valori
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	125		CFA		5

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Il corso di Training fisico Movimento affronta i principi che hanno contraddistinto le molteplici evoluzioni delle forme coreutiche contemporanee e introduce gli elementi tecnici fondamentali della danza classica e modern-jazz, sviluppati in sequenze a terra, alla sbarra, al centro e attraverso lo spazio. Il corso prevede lo studio di coreografie analizzandone epoca, stile, tecnica e contestualizzazione.

The course addresses the principles that have distinguished the multiple evolutions of contemporary dance forms and introduces to the fundamental technical elements of classical and modern jazz dance, developed in sequences on the ground, at the barre, in the center and across space. The course requires the study of several choreographies while analyzing their epoch, style, techniques and contextualization.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso analizza gli elementi tecnico-stilistici delle pratiche riguardanti le diverse tecniche della danza classica e moderna, con attenzione particolare agli aspetti confinanti con l'arte dell'attore del teatro musicale, affrontando i principi che hanno contraddistinto le molteplici evoluzioni delle forme coreutiche contemporanee, oltre a introdurre elementi tecnici fondamentali della danza classica e modern-jazz, sviluppati in sequenze a terra, al centro e attraverso lo spazio.

- Modulo A: l'insegnamento si propone di fornire agli studenti maggiori informazioni sulla tecnica di danza classica affrontando esercizi alla sbarra e al centro più complessi. Il risultato atteso prevede l'apprendimento e lo svolgimento di tale disciplina con maggior qualità possibile.
- Modulo B: l'insegnamento prevede lo studio delle tecniche d'improvvisazione e della composizione coreografica dei movimenti scenici, con particolare attenzione alla drammaturgia della danza, avviene attraverso l'analisi e l'apprendimento di diagonali coreografate e coreografie che spaziano tra i diversi stili del musical, nelle sue epoche, e della danza moderna.

Obiettivo del corso è far maturare nello studente una sicura consapevolezza del proprio corpo.

The course analyzes technical and stylistic elements of the different techniques within classical and modern dance, with particular attention to the aspects bordering on the art of the actor of musical theater, and addressing the principles that characterize the many evolutions of contemporary choreography, as well as introducing fundamental technical elements of classical, jazz and modern dance, developed in sequences on the floor, in the center and across space.

• *Module A: the course aims to provide students more information on classical technique by tackling more complex barre and center exercises. The student is expected to learn and perform this discipline with the highest possible quality.*

• *Module B: the teaching includes the study of improvisation techniques and choreographic composition of stage movements, with particular attention to the dramaturgy of dance. Lessons span through the analysis and learning of choreographies that range between the different styles of the musical, in its epochs, and of modern dance.*

The aim of the course is to develop in the student a clear and safe awareness of his own body. The course analyzes technical and stylistic elements of the different techniques within classical and modern dance, with particular attention to the aspects bordering on the art of the actor of musical theater, and addressing the principles that character

1. Conoscenza e capacità di comprensione | Knowledge and understanding

Acquisizione della corretta nomenclatura di settore. Comprensione delle principali correnti coreutiche, estetiche e stilistiche, dal XIX al XX secolo.

Acquisition of the correct sector-specific terminology. Understanding of the main dance, aesthetic and stylistic currents, from the 19th to the 20th century.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | Applying knowledge and understanding

Capacità di eseguire correttamente sequenze coreografiche, riprodurre brevi sequenze insegnate sul momento, comprendere e interpretare adeguatamente le peculiarità stilistiche delle coreografie proposte. Approfondita comprensione della postura e dello stile proposto.

Ability to correctly perform choreographic sequences, reproduce short sequences taught on the spot, understand and adequately interpret the stylistic peculiarities of the proposed choreographies. Advanced understanding of posture and proposed style.

3. Autonomia di giudizio | Making judgements

Lo studente deve apprendere ad adattare alla propria fisicità la coreografia, essere autonomo nell'improvvisazione rimanendo adeguato nella tecnica e nello stile; deve essere in grado di sostenere in tutta autonomia una coreografia in musica.

The student must learn to adapt the choreography to his own physicality, be autonomous in improvisation while remaining adequate in technique and style; he must be able to autonomously sustain a choreography in music.

4. Abilità comunicative | Communication skills

Lo studente deve sapersi relazionare coerentemente ai ruoli e alle funzioni usando il glossario adeguato agli stili di danza appreso durante le lezioni. E' capace di descrivere la tecnica e l'esecuzione degli elementi incontrati nel corso. Lo studente studia e apprende i modelli relazionali tipici dei contesti lavorativi del casting e della produzione, attraverso la didattica e il loro utilizzo nella pratica.

Students must know how to relate coherently to roles and functions, using the appropriate glossary for the dance styles, as learned during the lessons. Must be able to describe both technique and execution of materials studied in the course. Learners study and learn the relational models typical of the working contexts of casting and production, through teaching and their use in practice.

5. Capacità di apprendere | Learning skills

Lo studente deve avere appreso la tecnica del relativo livello della disciplina e saperne riconoscere la corrispondenza con il livello degli studi successivi, così come con il livello richiesto dalle audizioni a cui si candidasse.

Students must have learned the technique of the relative level of the discipline and be able to recognize the correspondence with the level of subsequent studies, as well as with the level required by the casting auditions they would apply for.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

- Modulo A: e' oggetto d'esame gli esercizi di danza classica al centro , senza l'aiuto della sbarra , le diagonali di tecnica apprese durante le lezioni.
- Modulo B: è oggetto d'esame il contenuto di tutte le lezioni, dal riscaldamento, agli esercizi tecnici, alle diagonali, alle coreografie. Con quanto appreso a lezione, gli allievi dovranno inoltre ideare e interpretare un solo adeguato ai self-tape attualmente richiesti in sede di audizione.

Riferimenti bibliografici e audiovisivi di approfondimento potranno essere forniti dal docente durante le lezioni.

- *Module A: the object of examination are the classic dance exercises in the centre , without the help of the barre , the technical diagonals learned during the lessons*
- *Module B: the content of all lessons, from warm-ups to technical exercises, diagonals and choreographies, is subject to examination. With what they have learned in class, students will also be required to create and perform a solo appropriate for the self-tapes currently requested during auditions*

Bibliographic and audiovisual references can be provided by the teacher during the lessons.

PREREQUISITI **PREREQUISITES**

La frequenza del corso richiede la conoscenza delle tecniche di base della danza classica e moderna.

The previous knowledge of classical and modern jazz basic techniques is required to attend the course.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE **ASSESSMENT METHODS**

L'esame si comporrà di una prima parte di verifica degli elementi tecnici e una seconda parte di verifica pratica attraverso l'esecuzione di una o più sequenze coreografiche apprese durante il corso e di quella preparata dall'allievo ove specificato nel programma d'esame. Entro un mese dal termine delle lezioni il docente comunicherà le coreografie oggetto d'esame. Eventuali punteggi acquisiti relativamente a esercitazioni in itinere, o ad elaborati specifici richiesti in caso di necessità di forme di didattica non in presenza, potranno concorrere alla composizione della valutazione finale nelle forme che saranno specificate in caso di adozione di tali punteggi aggiuntivi.

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

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

The exam will consist of two parts: the first part will assess the technical elements, and the second part will be a practical assessment through the execution of one or more choreographic sequences learned during the course, as well as the one prepared by the student if specified in the exam syllabus. Within one month after the end of the lessons, the instructor will communicate the choreographies to be included in the exam.

Any score acquired by ongoing tests, or by specific assignments required in the event of the activation of e-learning, will contribute to the composition of the final evaluation in the modalities that will be specified in case of their adoption.

The examination procedures for students with disabilities and/or with SLD must be agreed with the teacher, in agreement with the School.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

VOCE VOICE

Disciplina <i>Course</i>	VOCE VOICE			SAD	ADRFV012
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Elisa Mattioli				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	PRIMO FIRST	Corso <i>Class</i>	Gigi Proietti
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	25			CFA	1

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Introduzione teorica e pratica alla vocalità artistica nel teatro musicale.

Esercizi pratici riguardanti la respirazione completa, appoggio e sostegno e alla postura- allineamento del cantante.

Introduzione all'emissione del suono e all'accordo pneumo-fonico-risonanziale, alla pressione sottoglottica e alla fonazione.

Training vocale di stretching, riscaldamento e raffreddamento; esercizi mirati all'acquisizione della tecnica vocale richiesta dal repertorio o dall'argomento della lezione. Esercizi atti ad incentivare l'agilità vocale e l'intonazione.

Studio anatomico e funzioni dell'apparato respiratorio e fonatorio (principalmente a diaframma, laringe, corde vocali).

Studio individuale di un brano assegnato; studio individuale di un brano scelto dallo studente e preparato vocalmente durante le lezioni valutando le diverse tendenze vocali e le possibili soluzioni (esercitazioni pratiche singole e proiezione di alcuni video) per un adeguato equilibrio vocale.

Theoretical and Practical Introduction to Artistic Vocality in Musical Theatre Practical exercises focused on complete breathing, breath support, and singer posture-alignment.

Introduction to sound production, breath-voice-resonance coordination, subglottal pressure, and phonation.

Vocal training including stretching, warm-up, and cool-down exercises; exercises aimed at acquiring the vocal technique required for the repertoire or the lesson's topic.

Exercises to enhance vocal agility and intonation.

Anatomical study and functions of the respiratory and phonatory systems (with a focus on the diaphragm, larynx, and vocal cords).

Individual study of an assigned song; individual study of a song chosen by the student, prepared vocally during lessons, evaluating various vocal tendencies and potential solutions (individual practical exercises and video projection) to achieve proper vocal balance.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso ha come obiettivo l'introduzione allo studio della vocalità artistica nel teatro musicale.

The course aims to introduce the study of artistic vocality in musical theatre.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Al termine del corso lo studente avrà consolidato e ampliato le capacità di ascolto e sviluppo di suoni attinenti al teatro musicale affrontati durante le lezioni.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

By the end of the course, students will have consolidated and expanded their listening skills and ability to develop sounds related to musical theatre, as covered during the lessons.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Tramite l'assegnazione del docente o la scelta dello studente, quest'ultimo consoliderà propriocezione ed ascolto per un adeguato equilibrio vocale e un'esecuzione ottimale.

Through assignments from the instructor or the student's own choices, students will strengthen their proprioception and listening skills to achieve proper vocal balance and optimal performance.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Lo studente maturerà autonomia nelle scelte performative basandosi sulle principali esigenze tecniche e stilistiche, coordinando le scelte estetiche alle proprie attitudini e caratteristiche vocali.

Students will develop autonomy in their performance choices, based on the main technical and stylistic needs, coordinating aesthetic decisions with their vocal abilities and characteristics.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

La conoscenza acquisita sarà basilare per la risoluzione autonoma, la proposta di idee ed altri suggerimenti in ambito professionale.

The acquired knowledge will be fundamental for solving problems independently and for proposing ideas and suggestions in a professional context.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Gli studenti impareranno progressivamente, tramite un percorso ben strutturato, a riconoscere le potenzialità del proprio strumento vocale e a sviluppare un metodo di studio efficace e funzionale alle proprie esigenze fisiche e artistiche.

Students will progressively learn, through a well-structured path, to recognize the potential of their own vocal instrument and to develop an effective study method tailored to their physical and artistic needs.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Oltre alle nozioni trasmesse dal docente, si richiede l'approfondimenti del seguente testo:
"Anatomia della voce" di Theodore Dimon.

*In addition to the material covered by the instructor, students are required to study the following text in depth:
"Anatomia della voce" by Theodore Dimon.*

PREREQUISITI PREREQUISITES

Non è richiesto alcun prerequisito

No prerequisite is required

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

La valutazione avverrà attraverso una prova pratica nella quale lo studente eseguirà a memoria uno o due brani tra quelli studiati durante l'anno e concordati in classe. Sarà valutata l'esecuzione in base al percorso svolto dal singolo studente e dalla classe, tenendo conto dei minimi parametri richiesti per il superamento della prova: intonazione, tempo, scelte stilistiche, con particolare attenzione all'interpretazione del personaggio e alla presenza vocale e scenica. L'esame si ritiene superato con una valutazione minima di 18/30. Qualora il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti, può essere attribuita la "lode". Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la Direzione.

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

Assessment will be through a practical exam, where the student will perform one or two memorized songs from those studied during the year and agreed upon in class. The performance will be evaluated based on the progress made by the individual student and the class, considering the minimum required parameters for passing the exam: intonation, rhythm, stylistic choices, with special attention to character interpretation, and vocal and stage presence. A minimum score of 18/30 is required to pass. If the student achieves the highest marks, "cum laude" may be awarded. Exam procedures for students with disabilities and/or learning disorders (DSA) must be arranged with the instructor, in agreement with the School Administration.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

VOCE VOICE

Disciplina <i>Course</i>	VOCE VOICE			SAD	ADRFV012
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Elisa Mattioli				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	PRIMO FIRST	Corso <i>Class</i>	Giovanna Ralli
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	25			CFA	1

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Introduzione teorica e pratica alla vocalità artistica nel teatro musicale.

Esercizi pratici riguardanti la respirazione completa, appoggio e sostegno e alla postura- allineamento del cantante.

Introduzione all'emissione del suono e all'accordo pneumo-fonico-risonanziale, alla pressione sottoglottica e alla fonazione.

Training vocale di stretching, riscaldamento e raffreddamento; esercizi mirati all'acquisizione della tecnica vocale richiesta dal repertorio o dall'argomento della lezione. Esercizi atti ad incentivare l'agilità vocale e l'intonazione.

Studio anatomico e funzioni dell'apparato respiratorio e fonatorio (principalmente a diaframma, laringe, corde vocali).

Studio individuale di un brano assegnato; studio individuale di un brano scelto dallo studente e preparato vocalmente durante le lezioni valutando le diverse tendenze vocali e le possibili soluzioni (esercitazioni pratiche singole e proiezione di alcuni video) per un adeguato equilibrio vocale.

Theoretical and Practical Introduction to Artistic Vocality in Musical Theatre Practical exercises focused on complete breathing, breath support, and singer posture-alignment.

Introduction to sound production, breath-voice-resonance coordination, subglottal pressure, and phonation.

Vocal training including stretching, warm-up, and cool-down exercises; exercises aimed at acquiring the vocal technique required for the repertoire or the lesson's topic.

Exercises to enhance vocal agility and intonation.

Anatomical study and functions of the respiratory and phonatory systems (with a focus on the diaphragm, larynx, and vocal cords).

Individual study of an assigned song; individual study of a song chosen by the student, prepared vocally during lessons, evaluating various vocal tendencies and potential solutions (individual practical exercises and video projection) to achieve proper vocal balance.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso ha come obiettivo l'introduzione allo studio della vocalità artistica nel teatro musicale.

The course aims to introduce the study of artistic vocality in musical theatre.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Al termine del corso lo studente avrà consolidato e ampliato le capacità di ascolto e sviluppo di suoni attinenti al teatro musicale affrontati durante le lezioni.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

By the end of the course, students will have consolidated and expanded their listening skills and ability to develop sounds related to musical theatre, as covered during the lessons.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Tramite l'assegnazione del docente o la scelta dello studente, quest'ultimo consoliderà propriocezione ed ascolto per un adeguato equilibrio vocale e un'esecuzione ottimale.

Through assignments from the instructor or the student's own choices, students will strengthen their proprioception and listening skills to achieve proper vocal balance and optimal performance.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Lo studente maturerà autonomia nelle scelte performative basandosi sulle principali esigenze tecniche e stilistiche, coordinando le scelte estetiche alle proprie attitudini e caratteristiche vocali.

Students will develop autonomy in their performance choices, based on the main technical and stylistic needs, coordinating aesthetic decisions with their vocal abilities and characteristics.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

La conoscenza acquisita sarà basilare per la risoluzione autonoma, la proposta di idee ed altri suggerimenti in ambito professionale.

The acquired knowledge will be fundamental for solving problems independently and for proposing ideas and suggestions in a professional context.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Gli studenti impareranno progressivamente, tramite un percorso ben strutturato, a riconoscere le potenzialità del proprio strumento vocale e a sviluppare un metodo di studio efficace e funzionale alle proprie esigenze fisiche e artistiche.

Students will progressively learn, through a well-structured path, to recognize the potential of their own vocal instrument and to develop an effective study method tailored to their physical and artistic needs.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Oltre alle nozioni trasmesse dal docente, si richiede l'approfondimenti del seguente testo:
"Anatomia della voce" di Theodore Dimon.

*In addition to the material covered by the instructor, students are required to study the following text in depth:
"Anatomia della voce" by Theodore Dimon.*

PREREQUISITI PREREQUISITES

Non è richiesto alcun prerequisito

No prerequisite is required

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

La valutazione avverrà attraverso una prova pratica nella quale lo studente eseguirà a memoria uno o due brani tra quelli studiati durante l'anno e concordati in classe. Sarà valutata l'esecuzione in base al percorso svolto dal singolo studente e dalla classe, tenendo conto dei minimi parametri richiesti per il superamento della prova: intonazione, tempo, scelte stilistiche, con particolare attenzione all'interpretazione del personaggio e alla presenza vocale e scenica. L'esame si ritiene superato con una valutazione minima di 18/30. Qualora il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti, può essere attribuita la "lode". Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la Direzione.

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

Assessment will be through a practical exam, where the student will perform one or two memorized songs from those studied during the year and agreed upon in class. The performance will be evaluated based on the progress made by the individual student and the class, considering the minimum required parameters for passing the exam: intonation, rhythm, stylistic choices, with special attention to character interpretation, and vocal and stage presence. A minimum score of 18/30 is required to pass. If the student achieves the highest marks, "cum laude" may be awarded. Exam procedures for students with disabilities and/or learning disorders (DSA) must be arranged with the instructor, in agreement with the School Administration.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

**VOCE
VOICE**

Disciplina <i>Course</i>	VOCE VOICE		SAD		ADRFV012
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Elisa Mattioli				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	SECONDO SECOND	Corso <i>Class</i>	Mariangela Melato
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	75		CFA		3

**DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION**

Studio teorico e pratico alla vocalità Mix e Belt nel teatro musicale.

Esercizi pratici di riscaldamento riguardanti la respirazione completa, lo studio approfondito di appoggio e sostegno in relazione alla postura e all'allineamento del cantante.

Studio dei parametri del suono ed esercizi a vocal tract semi-occluso.

Training vocale di stretching, riscaldamento e raffreddamento: studio dell'emissione del suono, dell'accordo pneumo-fonico-risonanziale e della pressione sottoglottica atta alla fonazione; esercizi focalizzati ad incentivare l'agilità vocale e l'intonazione; esercizi mirati all'acquisizione della tecnica vocale richiesta dal repertorio o dall'argomento della lezione.

Analisi dei meccanismi laringei (M0, M1, M2, M3), del mix e le sue tipologie (M1mix2, M2mix1), tramite la visione di video ed esercizi finalizzati alla propriocezione di tali suoni.

Studio delle tecniche vocali utilizzate nel musical, in particolar modo Mix e Belting.

Spiegazione ed esercizi riguardanti altri elementi anatomici che concorrono all'attività vocale quali: la lingua, il palato molle, i suoni temporanei (Cry, Sob, Speech and Twang...), gli armonici, il concetto di risonanza e consonanza.

Studio individuale di brani sia assegnati che scelti dallo studente, preparati vocalmente durante le lezioni valutando le diverse tendenze vocali e le possibili soluzioni (esercitazioni pratiche singole e proiezione di alcuni video) al fine di ottenere un adeguato equilibrio vocale ed una esecuzione ottimale delle diverse tecniche vocali in modo organico e coerente.

A theoretical and practical study of Mix and Belt vocal techniques in musical theatre.

Practical warm-up exercises focusing on complete breathing, in-depth study of support and breath control in relation to posture and singer alignment.

Study of sound parameters and semi-occluded vocal tract exercises.

Vocal training including stretching, warm-up, and cool-down: study of sound production, coordination of breath, voice, and resonance, and subglottal pressure for phonation; exercises aimed at improving vocal agility and intonation; exercises tailored to acquire the vocal technique required for the repertoire or lesson topic.

Analysis of laryngeal mechanisms (M0, M1, M2, M3), the mix and its types (M1mix2, M2mix1), through video viewing and exercises aimed at increasing proprioception of these sounds.

Study of vocal techniques used in musical theatre, particularly Mix and Belting.

Explanations and exercises on other anatomical elements involved in vocal activity, such as the tongue, soft palate, temporary sounds (Cry, Sob, Speech, and Twang), harmonics, and the concept of resonance and consonance.

Individual study of songs, both assigned and chosen by the student, prepared vocally during lessons by evaluating various vocal tendencies and possible solutions (individual practical exercises and video projections) to achieve appropriate vocal balance and optimal execution of the various vocal techniques in an organic and coherent manner.

**OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES**

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Il corso ha come obiettivo il consolidamento delle nozioni e delle tecniche apprese nel primo anno accademico e lo studio delle qualità vocali del teatro musicale, ponendo maggior attenzione alle vocalità mista e belt.

The course aims to reinforce the knowledge and techniques learned during the first academic year and to study vocal qualities in musical theatre, with a particular focus on mixed voice and belting.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Al termine del corso lo studente avrà consolidato e ampliato le capacità di ascolto e sviluppo di suoni attinenti al teatro musicale affrontati durante le lezioni.

By the end of the course, students will have consolidated and expanded their listening skills and ability to develop sounds related to musical theatre, as covered during the lessons.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Tramite l'assegnazione del docente o la scelta dello studente, quest'ultimo consoliderà propriocezione ed ascolto per un adeguato equilibrio vocale e un'esecuzione ottimale.

Through assignments from the instructor or the student's own choices, students will strengthen their proprioception and listening skills to achieve proper vocal balance and optimal performance.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Lo studente maturerà autonomia nelle scelte performative basandosi sulle principali esigenze tecniche e stilistiche, coordinando le scelte estetiche alle proprie attitudini e caratteristiche vocali.

Students will develop autonomy in their performance choices, based on the main technical and stylistic needs, coordinating aesthetic decisions with their vocal abilities and characteristics.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

La conoscenza acquisita sarà basilare per la risoluzione autonoma, la proposta di idee ed altri suggerimenti in ambito professionale.

The acquired knowledge will be fundamental for solving problems independently and for proposing ideas and suggestions in a professional context.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Gli studenti impareranno progressivamente, tramite un percorso ben strutturato, a riconoscere le potenzialità del proprio strumento vocale e a sviluppare un metodo di studio efficace e funzionale alle proprie esigenze fisiche e artistiche.

Students will progressively learn, through a well-structured path, to recognize the potential of their own vocal instrument and to develop an effective study method tailored to their physical and artistic needs.

PROGRAMMA D'ESAME

TEACHING RESOURCES

Oltre alle nozioni trasmesse dal docente, si richiede l'approfondimenti dei seguenti testi: "Anatomia della voce" di Theodore Dimon.

"Mix e Belting emissioni a confronto" di Biavati e Cavazzuti.

"SOVTraining. La voce e i sovte" di Fantini, Carlino e Fabro.

In addition to the material covered by the instructor, students are required to study the following texts in depth:

"Anatomia della voce" by Theodore Dimon.

"Mix e Belting emissioni a confronto" by Biavati e Cavazzuti.

"SOVTraining. La voce e i sovte" by Fantini, Carlino e Fabro.

PREREQUISITI

PREREQUISITES

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Competenze acquisite nel primo anno di corso.

Competencies acquired during the first year of the course.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

La valutazione avverrà attraverso una prova pratica nella quale lo studente eseguirà a memoria uno o due brani tra quelli studiati durante l'anno e concordati in classe. Sarà valutata l'esecuzione in base al percorso svolto dal singolo studente e dalla classe, tenendo conto dei minimi parametri richiesti per il superamento della prova: intonazione, tempo, scelte stilistiche, con particolare attenzione all'interpretazione del personaggio e alla presenza vocale e scenica. L'esame si ritiene superato con una valutazione minima di 18/30. Qualora il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti, può essere attribuita la "lode". Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la Direzione.

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

Assessment will be through a practical exam, where the student will perform one or two memorized songs from those studied during the year and agreed upon in class. The performance will be evaluated based on the progress made by the individual student and the class, considering the minimum required parameters for passing the exam: intonation, rhythm, stylistic choices, with special attention to character interpretation, and vocal and stage presence. A minimum score of 18/30 is required to pass. If the student achieves the highest marks, "cum laude" may be awarded. Exam procedures for students with disabilities and/or learning disorders (DSA) must be arranged with the instructor, in agreement with the School Administration.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

**VOCE
VOICE**

Disciplina <i>Course</i>	VOCE VOICE		SAD		ADRFV012
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Elisa Mattioli				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	SECONDO SECOND	Corso <i>Class</i>	Bice Valori
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	75		CFA		3

**DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION**

Studio teorico e pratico alla vocalità Mix e Belt nel teatro musicale.

Esercizi pratici di riscaldamento riguardanti la respirazione completa, lo studio approfondito di appoggio e sostegno in relazione alla postura e all'allineamento del cantante.

Studio dei parametri del suono ed esercizi a vocal tract semi-occluso.

Training vocale di stretching, riscaldamento e raffreddamento: studio dell'emissione del suono, dell'accordo pneumo-fonico-risonanziale e della pressione sottoglottica atta alla fonazione; esercizi focalizzati ad incentivare l'agilità vocale e l'intonazione; esercizi mirati all'acquisizione della tecnica vocale richiesta dal repertorio o dall'argomento della lezione.

Analisi dei meccanismi laringei (M0, M1, M2, M3), del mix e le sue tipologie (M1mix2, M2mix1), tramite la visione di video ed esercizi finalizzati alla propriocezione di tali suoni.

Studio delle tecniche vocali utilizzate nel musical, in particolar modo Mix e Belting.

Spiegazione ed esercizi riguardanti altri elementi anatomici che concorrono all'attività vocale quali: la lingua, il palato molle, i suoni temporanei (Cry, Sob, Speech and Twang...), gli armonici, il concetto di risonanza e consonanza.

Studio individuale di brani sia assegnati che scelti dallo studente, preparati vocalmente durante le lezioni valutando le diverse tendenze vocali e le possibili soluzioni (esercitazioni pratiche singole e proiezione di alcuni video) al fine di ottenere un adeguato equilibrio vocale ed una esecuzione ottimale delle diverse tecniche vocali in modo organico e coerente.

A theoretical and practical study of Mix and Belt vocal techniques in musical theatre.

Practical warm-up exercises focusing on complete breathing, in-depth study of support and breath control in relation to posture and singer alignment.

Study of sound parameters and semi-occluded vocal tract exercises.

Vocal training including stretching, warm-up, and cool-down: study of sound production, coordination of breath, voice, and resonance, and subglottal pressure for phonation; exercises aimed at improving vocal agility and intonation; exercises tailored to acquire the vocal technique required for the repertoire or lesson topic.

Analysis of laryngeal mechanisms (M0, M1, M2, M3), the mix and its types (M1mix2, M2mix1), through video viewing and exercises aimed at increasing proprioception of these sounds.

Study of vocal techniques used in musical theatre, particularly Mix and Belting.

Explanations and exercises on other anatomical elements involved in vocal activity, such as the tongue, soft palate, temporary sounds (Cry, Sob, Speech, and Twang), harmonics, and the concept of resonance and consonance.

Individual study of songs, both assigned and chosen by the student, prepared vocally during lessons by evaluating various vocal tendencies and possible solutions (individual practical exercises and video projections) to achieve appropriate vocal balance and optimal execution of the various vocal techniques in an organic and coherent manner.

**OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES**

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Il corso ha come obiettivo il consolidamento delle nozioni e delle tecniche apprese nel primo anno accademico e lo studio delle qualità vocali del teatro musicale, ponendo maggior attenzione alle vocalità mista e belt.

The course aims to reinforce the knowledge and techniques learned during the first academic year and to study vocal qualities in musical theatre, with a particular focus on mixed voice and belting.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Al termine del corso lo studente avrà consolidato e ampliato le capacità di ascolto e sviluppo di suoni attinenti al teatro musicale affrontati durante le lezioni.

By the end of the course, students will have consolidated and expanded their listening skills and ability to develop sounds related to musical theatre, as covered during the lessons.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Tramite l'assegnazione del docente o la scelta dello studente, quest'ultimo consoliderà propriocezione ed ascolto per un adeguato equilibrio vocale e un'esecuzione ottimale.

Through assignments from the instructor or the student's own choices, students will strengthen their proprioception and listening skills to achieve proper vocal balance and optimal performance.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Lo studente maturerà autonomia nelle scelte performative basandosi sulle principali esigenze tecniche e stilistiche, coordinando le scelte estetiche alle proprie attitudini e caratteristiche vocali.

Students will develop autonomy in their performance choices, based on the main technical and stylistic needs, coordinating aesthetic decisions with their vocal abilities and characteristics.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

La conoscenza acquisita sarà basilare per la risoluzione autonoma, la proposta di idee ed altri suggerimenti in ambito professionale.

The acquired knowledge will be fundamental for solving problems independently and for proposing ideas and suggestions in a professional context.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Gli studenti impareranno progressivamente, tramite un percorso ben strutturato, a riconoscere le potenzialità del proprio strumento vocale e a sviluppare un metodo di studio efficace e funzionale alle proprie esigenze fisiche e artistiche.

Students will progressively learn, through a well-structured path, to recognize the potential of their own vocal instrument and to develop an effective study method tailored to their physical and artistic needs.

PROGRAMMA D'ESAME

TEACHING RESOURCES

Oltre alle nozioni trasmesse dal docente, si richiede l'approfondimenti dei seguenti testi: "Anatomia della voce" di Theodore Dimon.

"Mix e Belting emissioni a confronto" di Biavati e Cavazzuti.

"SOVTraining. La voce e i sovte" di Fantini, Carlino e Fabro.

In addition to the material covered by the instructor, students are required to study the following texts in depth:

"Anatomia della voce" by Theodore Dimon.

"Mix e Belting emissioni a confronto" by Biavati e Cavazzuti.

"SOVTraining. La voce e i sovte" by Fantini, Carlino e Fabro.

PREREQUISITI

PREREQUISITES

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Competenze acquisite nel primo anno di corso.

Competencies acquired during the first year of the course.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE **ASSESSMENT METHODS**

La valutazione avverrà attraverso una prova pratica nella quale lo studente eseguirà a memoria uno o due brani tra quelli studiati durante l'anno e concordati in classe. Sarà valutata l'esecuzione in base al percorso svolto dal singolo studente e dalla classe, tenendo conto dei minimi parametri richiesti per il superamento della prova: intonazione, tempo, scelte stilistiche, con particolare attenzione all'interpretazione del personaggio e alla presenza vocale e scenica. L'esame si ritiene superato con una valutazione minima di 18/30. Qualora il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti, può essere attribuita la "lode". Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la Direzione.

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

Assessment will be through a practical exam, where the student will perform one or two memorized songs from those studied during the year and agreed upon in class. The performance will be evaluated based on the progress made by the individual student and the class, considering the minimum required parameters for passing the exam: intonation, rhythm, stylistic choices, with special attention to character interpretation, and vocal and stage presence. A minimum score of 18/30 is required to pass. If the student achieves the highest marks, "cum laude" may be awarded. Exam procedures for students with disabilities and/or learning disorders (DSA) must be arranged with the instructor, in agreement with the School Administration.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

**ANALISI DEL TESTO
SCRIPT ANALYSIS**

Disciplina <i>Course</i>	ANALISI DEL TESTO SCRIPT ANALYSIS		SAD		ADRDS029
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Carlo Susa				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	SECONDO SECOND	Corso <i>Class</i>	Mariangela Melato
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	TEORICO-PRATICA THEORETICAL-PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	62,5		CFA		5

**DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION**

Storia del teatro medievale e moderno e principi base di analisi del testo drammatico.

Il corso è strutturato in cinque parti tra loro strettamente legate e complementari.

Nella prima, si introducono gli elementi base della drammaturgia moderna e contemporanea. Per farlo, vengono prese in esame le più aggiornate teorie narratologiche e drammaturgiche, illustrando la loro applicazione in ambito teatrale, stimolando gli studenti ad applicare i principi analitici appresi nell'analisi dei testi drammatici che verranno presi in esame nel resto del corso.

Nella seconda parte, si approfondiscono i principali fenomeni spettacolari e drammaturgici sviluppatisi del periodo compreso tra la fine del V secolo e la fine del XVI, privilegiando quelli affermatasi in Italia, Inghilterra, Spagna, Francia e Germania.

Nella terza parte del corso, gli studenti vengono stimolati ad usare gli strumenti di analisi teorica applicandoli a testi, spettacoli e film che vengono visionati nel corso delle lezioni.

Nella quarta parte del corso, ci si concentra specificamente sul teatro musicale, indagando le forme drammaturgiche tipiche di generi quali il melodramma secentesco, e l'opera seria e quella buffa del XVIII secolo.

Nella quinta e ultima parte del corso, infine, si completa l'itinerario storico in programma, approfondendo i principali fenomeni spettacolari e drammaturgici sviluppatisi del periodo compreso tra l'inizio del XVII secolo e la fine del XVIII, privilegiando quelli affermatasi in Italia, Inghilterra, Spagna, Francia e Germania.

History of medieval and modern theatre and basic principles of dramatic text analysis.

The course is structured in five closely linked parts.

In the first, the basic elements of modern and contemporary dramaturgy are introduced. To do this, the most up-to-date narratological and dramaturgical theories are examined, illustrating their application in the theater and stimulating students to apply the analytical principles learned in the analysis of the dramatic texts that will be examined during the lessons.

In the second part, the main spectacular and dramaturgical phenomena that developed in the period between the end of the fifth century and the end of the sixteenth are deepened, with a particular focus on those that developed in Italy, England, Spain, France and Germany.

In the third part of the course, students are encouraged to use theoretical analysis tools by applying them to texts, theatrical performances and films that are viewed during the lessons.

In the fourth part of the course, we focus specifically on musical theater, investigating the dramaturgical forms typical of genres such as seventeenth-century melodrama, and the serious opera and the comic opera of the eighteenth century.

Finally, in the fifth and last part of the course, the historical itinerary is completed, analyzing the main spectacular and dramaturgical phenomena that developed in the period between the beginning of the seventeenth century and the end of the eighteenth, focusing particularly on those which developed in Italy, England, Spain, France and Germany.

**OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES**

Gli obiettivi delle unità didattiche di natura storica sono definiti come segue.

Innanzitutto, verranno ridefiniti i parametri che informavano il corso di Storia del teatro, in relazione all'epoca moderna, emancipandosi progressivamente dall'ambito religioso.

Poi, per gran parte delle lezioni, si ripercorreranno le principali linee-guida della storia del teatro e dello spettacolo occidentali, dall'alto medioevo alla fine del Settecento, indagandole soprattutto in relazione agli aspetti legati alla drammaturgia, alla trattatistica teorica e alle modalità di messa in scena, con specifici centri di attenzione sulla nascita e l'evoluzione delle teorie attoriali.

Contestualmente si analizzerà in che modo l'arte scenica in epoca moderna, attraverso il topos dell'identità tra mondo e teatro, si affermi come specchio, sinecdoche, metafora e allegoria delle civiltà europee che lo producono.

Gli obiettivi delle unità didattiche di natura drammaturgica si legano invece alla necessità di trasmettere i principi fondamentali dell'analisi, nella forma in cui emergono dalle più diffuse teorie drammatiche sviluppatesi a partire dalla seconda metà del Novecento. Il termine drammaturgia va qui inteso nella sua accezione più estesa, che comprende i testi teatrali, le sceneggiature cinematografiche ed eventualmente anche forme meno diffuse come le sceneggiature per i fumetti, i canovacci televisivi.

I risultati di apprendimento attesi, definiti secondo i parametri europei esemplificati nei cinque descrittori di Dublino sono i seguenti.

I risultati di apprendimento attesi al termine del corso, definiti secondo i parametri europei esemplificati nei cinque descrittori di Dublino, sono specificati di seguito.

The objectives of the didactic units of a historical nature are defined as follows.

First of all, the parameters that informed the History of Theatre course will be redefined in relation to the modern era, progressively emancipating from the religious sphere.

Then, for most of the lessons, the main guidelines of the history of Western theatre and performance will be retraced, from the fifth century to the end of eighteenth century, investigating them especially in relation to aspects related to dramaturgy, theoretical treatises, and staging methods, with specific focus on the birth and evolution of acting theories.

At the same time, it will be analyzed how scenic art in the modern era, through the topos of the identity between the world and the theatre, establishes itself as a mirror, synecdoche, metaphor, and allegory of the European civilizations that produce it.

The objectives of the didactic units of a dramaturgical nature are instead linked to the need to convey the fundamental principles of analysis, in the form in which they emerge from the most widespread dramatic theories developed since the second half of the twentieth century. The term dramaturgy is here understood in its broadest sense, which includes theatrical texts, film scripts, and possibly even less common forms such as comic book scripts and television scripts.

The learning outcomes expected at the end of the course, defined according to the European parameters exemplified in the five Dublin descriptors, are explained below.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Alla fine del corso, tappa intermedia di un percorso storico-drammaturgico triennale, gli studenti acquisiranno la capacità di saper leggere e interpretare natura, funzioni e poetiche dei principali autori, gruppi e istanze spettacolari che hanno caratterizzato la storia delle più importanti forme teatrali sviluppatesi dal medioevo all'illuminismo. Dovranno inoltre aver acquisito i principi base di analisi drammaturgica, in modo da comprendere meglio meccanismi e dinamiche alla base della composizione dei testi teatrali e dei libretti d'opera.

At the end of the course, which is an intermediate step in a three-year historical-dramaturgical path, students will acquire the ability to read and interpret the nature, functions, and poetics of the main authors, groups, and spectacular instances that have characterized the history of the primary theatrical forms developed from the Middle Ages to the Enlightenment. They will also have acquired the basic principles of dramaturgical analysis to better understand the mechanisms and dynamics underlying the composition of theatrical texts and opera librettos.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Si prevede che gli studenti siano in grado di confrontarsi con le principali problematiche relative alla storia del teatro e dello spettacolo medievale e moderno, sviluppando una propria capacità di ricerca e apprendimento in relazione agli ambiti trattati dal corso; e di analizzare testi teatrali e libretti d'opera in modo da riconoscere le parti che li compongono, le funzioni drammaturgiche che queste svolgono e le modalità di sviluppo delle linee narrative e dei personaggi che vi agiscono.

Students are expected to be able to address the main issues related to the history of medieval and modern theater and entertainment, developing their own research and learning skills in relation to the areas covered by the course. They will analyze theatrical texts and opera librettos to recognize their components, the dramaturgical functions they perform, and the development methods of narrative lines and character arcs.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Si prevede che gli studenti possano imparare ad avvalersi di strumenti intellettuali che li mettano in condizione di approcciarsi a spettacoli, autori, testi teatrali, allestimenti, attività di compagnie e proposte di centri di produzione spettacolare, essendo in grado di metterli in relazione alle tradizioni nelle quali si inseriscono e di rendere possibile sia una comprensione delle istanze critiche di norma utilizzate nel mondo dello spettacolo, sia un'interpretazione personale che possa metterli in relazione con il proprio gusto e il proprio stile. Contestualmente, l'apprendimento della teoria e l'esercizio nell'ambito dell'analisi drammaturgica renderà gli studenti maggiormente in grado di giudicare la qualità, l'efficacia e le condizioni ottimali di rappresentabilità di un testo drammatico, sia esso un testo pensato per il teatro di prosa o un libretto legato a una forma di teatro musicale.

Students are expected to learn to use intellectual tools that enable them to approach shows, authors, plays, productions, company activities, and proposals from production centers. They will be able to relate these to the traditions in which they are embedded, facilitating both an understanding of the critical issues commonly discussed in the entertainment world and a personal interpretation that aligns with their own taste and style. Additionally, the theory and practice of dramaturgical analysis will enable students to better judge the quality, effectiveness, and optimal conditions for the representability of a dramatic text, whether it is designed for prose theater or linked to a genre of musical theater.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Gli studenti acquisiranno la capacità di utilizzare correttamente i principali termini del vocabolario tecnico specifico dell'ambito teatrale-spettacolare e di quello drammaturgico, essendo in grado di esporre in modo corretto e articolato gli argomenti trattati durante il corso e le idee che hanno maturato su di essi. Il lavoro sull'analisi dei testi drammatici darà loro la possibilità di comunicare in modo più efficace le caratteristiche e la natura dei testi teatrali o delle sceneggiature cinematografiche con cui entreranno in relazione nel corso del loro percorso di studi e delle loro esperienze professionali.

Students will acquire the ability to correctly use the main terms of the specific technical language in the theatrical and dramaturgical fields. They will be able to accurately present the topics covered during the course and the ideas they have developed. The work on the analysis of dramatic texts will enable them to communicate more effectively the characteristics and nature of the theatrical texts or film scripts they encounter during their studies and work experiences.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Gli spunti di approfondimento forniti e le esercitazioni svolte nel corso delle lezioni contribuiranno ad alimentare le capacità di apprendimento degli studenti, consentendo loro di sviluppare modalità di analisi e di ricerca in autonomia che permetteranno loro di utilizzare le conoscenze storico-critiche e teorico-pratiche acquisite come un possibile inventario di soluzioni che possano rispondere alle loro esigenze lavorative, consentendo loro di collaborare proficuamente con le altre figure professionali che agiscono negli ambiti artistici e spettacolari.

The insights discussed in class and the exercises carried out during the lessons will enhance students' learning abilities. This will allow them to develop methods of analysis and research skills, enabling them to use the historical-critical and theoretical knowledge acquired as a potential inventory of solutions to meet their professional needs. This will also allow them to collaborate effectively with other professionals in the artistic and theatrical fields.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Unità didattica 1

Programma d'esame

Per l'u.d. 1, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:

- Gli appunti delle lezioni;
- I materiali integrativi distribuiti durante il corso.
- J. Yorke, "Viaggio nel bosco narrativo", Audino, Roma, 2017, pp. 15-96 (facoltativo).

Unità didattica 2

Programma d'esame

Per l'u.d. 2, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:

- Gli appunti delle lezioni;
- C. Bernardi, C. Susa (a cura di), "Storia Essenziale del Teatro", Vita e Pensiero, Milano, 2005, in particolare pp. 85-163 e pp. 411-465 (per i testi relativi al periodo in oggetto);
- Un testo teatrale a scelta prodotto nel periodo storico di riferimento, in qualsiasi edizione critica disponibile.

Unità didattica 3

Programma d'esame

Per l'u.d. 3, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:

- Gli appunti delle lezioni;
- I materiali integrativi distribuiti durante il corso.

Unità didattica 4

Programma d'esame

Per l'u.d. 4, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:

- Gli appunti delle lezioni;
- I materiali integrativi distribuiti durante il corso.

Unità didattica 5

Programma d'esame

Per l'u.d. 5, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:

- C. Bernardi, C. Susa (a cura di), "Storia Essenziale del Teatro", Vita e Pensiero, Milano, 2005, in particolare pp. 165-246 e pp. 411-465 (per i testi relativi al periodo in oggetto);
- Due testi teatrali a scelta prodotto nel periodo storico di riferimento, in qualsiasi edizione critica disponibile.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Didactic unit 1

Syllabus

For d.u. 1:

- lecture notes;
- *The supplementary materials distributed during the lessons;*
- *J. Yorke, Viaggio nel bosco narrativo, Audino, Roma, 2017, pp. 15-96 (optional).*

Didactic unit 2

Syllabus

For d.u. 2:

- lecture notes;
- *C. Bernardi, C. Susa (a cura di), Storia Essenziale del Teatro, Vita e Pensiero, Milano, 2005, pp. 85-163 e pp. 411-465 (for the plays of the historical period in question);*
- *A play chosen by the student produced in the historical period of reference, in any critical edition available.*

Didactic unit 3

Syllabus

For d.u. 3:

- lecture notes;
- *The supplementary materials distributed during the lessons.*

Didactic unit 4

Syllabus

For d.u. 4:

- lecture notes;
- *The supplementary materials distributed during the lessons.*

Didactic unit 5

Syllabus

For d.u. 5:

- *C. Bernardi, C. Susa (a cura di), Storia Essenziale del Teatro, Vita e Pensiero, Milano, 2005, pp. 165-246 e pp. 411-465 (for the plays of the historical period in question);*
- *Two plays chosen by the student produced in the historical period of reference, in any critical edition available.*

PREREQUISITI PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame è importante possedere una sufficiente conoscenza del teatro antico (che si acquisisce con il corso di Storia del teatro del primo anno). In ogni caso, a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e l'analisi dei testi trattati.

To attend the course and successfully pass the exam, it is important to have sufficient knowledge of ancient theater (which is acquired with the first-year history of theater course). In any case, all the tools to deal with the study and analysis of the treated texts will be provided in class.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Prova orale: la prova orale consiste in un colloquio sui temi approfonditi nell'ambito della parte storica del corso volto ad accertare le capacità di memorizzare e comprendere gli argomenti affrontati e di analizzare criticamente le opere teatrali trattate a lezione e le tre scelte e preparate dal candidato. Alla conclusione del primo semestre, sarà concessa, agli studenti che riterranno opportuno avvalersene, la possibilità di sostenere una prova d'esame scritta sulla parte di programma svolta sino a quel momento. A coloro che passeranno tale prova sarà scontata la relativa parte di programma in occasione dell'esame orale finale.
Esercitazioni scritte: per la parte scritta dell'esame, gli studenti dovranno realizzare due approfondite analisi drammaturgiche: una su un libretto d'opera e l'altra sul libretto di un musical. Le opere da analizzare saranno scelte dallo studente in accordo con il docente. Gli scritti andranno consegnati al docente entro e non oltre l'ultima lezione del corso.

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

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

The exam consists of an oral and a written part.

The oral exam consists of an interview on the in-depth topics within the theoretical course aimed at ascertaining the ability to memorize and understand the topics addressed and to critically analyze the theatrical works treated in class and the three choices and prepared by the candidate. At the end of the first semester, students who deem it useful will be given the opportunity to take a written exam on the part of the program carried out up to that point. Those who pass this test will receive a discount on the relevant part of the program during the final oral exam.

For the written part of the exam, students must complete two in-depth dramaturgical analyzes: one on an opera libretto and the other on a musical libretto. The works to be analyzed will be chosen by the student in agreement with the teacher. The writings will be delivered to the teacher no later than the last lesson of the course.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

**ANALISI DEL TESTO
SCRIPT ANALYSIS**

Disciplina <i>Course</i>	ANALISI DEL TESTO SCRIPT ANALYSIS		SAD		ADRDS029
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Carlo Susa				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	SECONDO SECOND	Corso <i>Class</i>	Bice Valori
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	TEORICO-PRATICA THEORETICAL-PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	62,5		CFA		5

**DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION**

Storia del teatro medievale e moderno e principi base di analisi del testo drammatico.

Il corso è strutturato in cinque parti tra loro strettamente legate e complementari.

Nella prima, si introducono gli elementi base della drammaturgia moderna e contemporanea. Per farlo, vengono prese in esame le più aggiornate teorie narratologiche e drammaturgiche, illustrando la loro applicazione in ambito teatrale, stimolando gli studenti ad applicare i principi analitici appresi nell'analisi dei testi drammatici che verranno presi in esame nel resto del corso.

Nella seconda parte, si approfondiscono i principali fenomeni spettacolari e drammaturgici sviluppatisi del periodo compreso tra la fine del V secolo e la fine del XVI, privilegiando quelli affermatasi in Italia, Inghilterra, Spagna, Francia e Germania.

Nella terza parte del corso, gli studenti vengono stimolati ad usare gli strumenti di analisi teorica applicandoli a testi, spettacoli e film che vengono visionati nel corso delle lezioni.

Nella quarta parte del corso, ci si concentra specificamente sul teatro musicale, indagando le forme drammaturgiche tipiche di generi quali il melodramma secentesco, e l'opera seria e quella buffa del XVIII secolo.

Nella quinta e ultima parte del corso, infine, si completa l'itinerario storico in programma, approfondendo i principali fenomeni spettacolari e drammaturgici sviluppatisi del periodo compreso tra l'inizio del XVII secolo e la fine del XVIII, privilegiando quelli affermatasi in Italia, Inghilterra, Spagna, Francia e Germania.

History of medieval and modern theatre and basic principles of dramatic text analysis.

The course is structured in five closely linked parts.

In the first, the basic elements of modern and contemporary dramaturgy are introduced. To do this, the most up-to-date narratological and dramaturgical theories are examined, illustrating their application in the theater and stimulating students to apply the analytical principles learned in the analysis of the dramatic texts that will be examined during the lessons.

In the second part, the main spectacular and dramaturgical phenomena developed in the period between the end of the fifth century and the end of the sixteenth are deepened, with a particular focus on those that developed in Italy, England, Spain, France and Germany.

In the third part of the course, students are encouraged to use theoretical analysis tools by applying them to texts, theatrical performances and films that are viewed during the lessons.

In the fourth part of the course, we focus specifically on musical theater, investigating the dramaturgical forms typical of genres such as seventeenth-century melodrama, and the serious opera and the comic opera of the eighteenth century.

Finally, in the fifth and last part of the course, the historical itinerary is completed, analyzing the main spectacular and dramaturgical phenomena that developed in the period between the beginning of the seventeenth century and the end of the eighteenth, focusing particularly on those which developed in Italy, England, Spain, France and Germany.

**OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES**

Gli obiettivi delle unità didattiche di natura storica sono definiti come segue.

Innanzitutto, verranno ridefiniti i parametri che informavano il corso di Storia del teatro, in relazione all'epoca moderna, emancipandosi progressivamente dall'ambito religioso.

Poi, per gran parte delle lezioni, si ripercorreranno le principali linee-guida della storia del teatro e dello spettacolo occidentali, dall'alto medioevo alla fine del Settecento, indagandole soprattutto in relazione agli aspetti legati alla drammaturgia, alla trattatistica teorica e alle modalità di messa in scena, con specifici centri di attenzione sulla nascita e l'evoluzione delle teorie attoriali.

Contestualmente si analizzerà in che modo l'arte scenica in epoca moderna, attraverso il topos dell'identità tra mondo e teatro, si affermi come specchio, sinecdoche, metafora e allegoria delle civiltà europee che lo producono.

Gli obiettivi delle unità didattiche di natura drammaturgica si legano invece alla necessità di trasmettere i principi fondamentali dell'analisi, nella forma in cui emergono dalle più diffuse teorie drammatiche sviluppatesi a partire dalla seconda metà del Novecento. Il termine drammaturgia va qui inteso nella sua accezione più estesa, che comprende i testi teatrali, le sceneggiature cinematografiche ed eventualmente anche forme meno diffuse come le sceneggiature per i fumetti, i canovacci televisivi.

I risultati di apprendimento attesi, definiti secondo i parametri europei esemplificati nei cinque descrittori di Dublino sono i seguenti.

I risultati di apprendimento attesi al termine del corso, definiti secondo i parametri europei esemplificati nei cinque descrittori di Dublino, sono specificati di seguito.

The objectives of the didactic units of a historical nature are defined as follows.

First of all, the parameters that informed the History of Theatre course will be redefined in relation to the modern era, progressively emancipating from the religious sphere.

Then, for most of the lessons, the main guidelines of the history of Western theatre and performance will be retraced, from the fifth century to the end of eighteenth century, investigating them especially in relation to aspects related to dramaturgy, theoretical treatises, and staging methods, with specific focus on the birth and evolution of acting theories.

At the same time, it will be analyzed how scenic art in the modern era, through the topos of the identity between the world and the theatre, establishes itself as a mirror, synecdoche, metaphor, and allegory of the European civilizations that produce it.

The objectives of the didactic units of a dramaturgical nature are instead linked to the need to convey the fundamental principles of analysis, in the form in which they emerge from the most widespread dramatic theories developed since the second half of the twentieth century. The term dramaturgy is here understood in its broadest sense, which includes theatrical texts, film scripts, and possibly even less common forms such as comic book scripts and television scripts.

The learning outcomes expected at the end of the course, defined according to the European parameters exemplified in the five Dublin descriptors, are explained below.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Alla fine del corso, tappa intermedia di un percorso storico-drammaturgico triennale, gli studenti acquisiranno la capacità di saper leggere e interpretare natura, funzioni e poetiche dei principali autori, gruppi e istanze spettacolari che hanno caratterizzato la storia delle più importanti forme teatrali sviluppatesi dal medioevo all'illuminismo. Dovranno inoltre aver acquisito i principi base di analisi drammaturgica, in modo da comprendere meglio meccanismi e dinamiche alla base della composizione dei testi teatrali e dei libretti d'opera.

At the end of the course, which is an intermediate step in a three-year historical-dramaturgical path, students will acquire the ability to read and interpret the nature, functions, and poetics of the main authors, groups, and spectacular instances that have characterized the history of the primary theatrical forms developed from the Middle Ages to the Enlightenment. They will also have acquired the basic principles of dramaturgical analysis to better understand the mechanisms and dynamics underlying the composition of theatrical texts and opera librettos.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Si prevede che gli studenti siano in grado di confrontarsi con le principali problematiche relative alla storia del teatro e dello spettacolo medievale e moderno, sviluppando una propria capacità di ricerca e apprendimento in relazione agli ambiti trattati dal corso; e di analizzare testi teatrali e libretti d'opera in modo da riconoscere le parti che li compongono, le funzioni drammaturgiche che queste svolgono e le modalità di sviluppo delle linee narrative e dei personaggi che vi agiscono.

Students are expected to be able to address the main issues related to the history of medieval and modern theater and entertainment, developing their own research and learning skills in relation to the areas covered by the course. They will analyze theatrical texts and opera librettos to recognize their components, the dramaturgical functions they perform, and the development methods of narrative lines and character arcs.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Si prevede che gli studenti possano imparare ad avvalersi di strumenti intellettuali che li mettano in condizione di approcciarsi a spettacoli, autori, testi teatrali, allestimenti, attività di compagnie e proposte di centri di produzione spettacolare, essendo in grado di metterli in relazione alle tradizioni nelle quali si inseriscono e di rendere possibile sia una comprensione delle istanze critiche di norma utilizzate nel mondo dello spettacolo, sia un'interpretazione personale che possa metterli in relazione con il proprio gusto e il proprio stile. Contestualmente, l'apprendimento della teoria e l'esercizio nell'ambito dell'analisi drammaturgica renderà gli studenti maggiormente in grado di giudicare la qualità, l'efficacia e le condizioni ottimali di rappresentabilità di un testo drammatico, sia esso un testo pensato per il teatro di prosa o un libretto legato a una forma di teatro musicale.

Students are expected to learn to use intellectual tools that enable them to approach shows, authors, plays, productions, company activities, and proposals from production centers. They will be able to relate these to the traditions in which they are embedded, facilitating both an understanding of the critical issues commonly discussed in the entertainment world and a personal interpretation that aligns with their own taste and style. Additionally, the theory and practice of dramaturgical analysis will enable students to better judge the quality, effectiveness, and optimal conditions for the representability of a dramatic text, whether it is designed for prose theater or linked to a genre of musical theater.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Gli studenti acquisiranno la capacità di utilizzare correttamente i principali termini del vocabolario tecnico specifico dell'ambito teatrale-spettacolare e di quello drammaturgico, essendo in grado di esporre in modo corretto e articolato gli argomenti trattati durante il corso e le idee che hanno maturato su di essi. Il lavoro sull'analisi dei testi drammatici darà loro la possibilità di comunicare in modo più efficace le caratteristiche e la natura dei testi teatrali o delle sceneggiature cinematografiche con cui entreranno in relazione nel corso del loro percorso di studi e delle loro esperienze professionali.

Students will acquire the ability to correctly use the main terms of the specific technical language in the theatrical and dramaturgical fields. They will be able to accurately present the topics covered during the course and the ideas they have developed. The work on the analysis of dramatic texts will enable them to communicate more effectively the characteristics and nature of the theatrical texts or film scripts they encounter during their studies and work experiences.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Gli spunti di approfondimento forniti e le esercitazioni svolte nel corso delle lezioni contribuiranno ad alimentare le capacità di apprendimento degli studenti, consentendo loro di sviluppare modalità di analisi e di ricerca in autonomia che permetteranno loro di utilizzare le conoscenze storico-critiche e teorico-pratiche acquisite come un possibile inventario di soluzioni che possano rispondere alle loro esigenze lavorative, consentendo loro di collaborare proficuamente con le altre figure professionali che agiscono negli ambiti artistici e spettacolari.

The insights discussed in class and the exercises carried out during the lessons will enhance students' learning abilities. This will allow them to develop methods of analysis and research skills, enabling them to use the historical-critical and theoretical knowledge acquired as a potential inventory of solutions to meet their professional needs. This will also allow them to collaborate effectively with other professionals in the artistic and theatrical fields.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Unità didattica 1

Programma d'esame

Per l'u.d. 1, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:

- Gli appunti delle lezioni;
- I materiali integrativi distribuiti durante il corso.
- J. Yorke, "Viaggio nel bosco narrativo", Audino, Roma, 2017, pp. 15-96 (facoltativo).

Unità didattica 2

Programma d'esame

Per l'u.d. 2, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:

- Gli appunti delle lezioni;
- C. Bernardi, C. Susa (a cura di), "Storia Essenziale del Teatro", Vita e Pensiero, Milano, 2005, in particolare pp. 85-163 e pp. 411-465 (per i testi relativi al periodo in oggetto);
- Un testo teatrale a scelta prodotto nel periodo storico di riferimento, in qualsiasi edizione critica disponibile.

Unità didattica 3

Programma d'esame

Per l'u.d. 3, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:

- Gli appunti delle lezioni;
- I materiali integrativi distribuiti durante il corso.

Unità didattica 4

Programma d'esame

Per l'u.d. 4, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:

- Gli appunti delle lezioni;
- I materiali integrativi distribuiti durante il corso.

Unità didattica 5

Programma d'esame

Per l'u.d. 5, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:

- C. Bernardi, C. Susa (a cura di), "Storia Essenziale del Teatro", Vita e Pensiero, Milano, 2005, in particolare pp. 165-246 e pp. 411-465 (per i testi relativi al periodo in oggetto);
- Due testi teatrali a scelta prodotto nel periodo storico di riferimento, in qualsiasi edizione critica disponibile.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Didactic unit 1

Syllabus

For d.u. 1:

- lecture notes;
- *The supplementary materials distributed during the lessons;*
- *J. Yorke, Viaggio nel bosco narrativo, Audino, Roma, 2017, pp. 15-96 (optional).*

Didactic unit 2

Syllabus

For d.u. 2:

- lecture notes;
- *C. Bernardi, C. Susa (a cura di), Storia Essenziale del Teatro, Vita e Pensiero, Milano, 2005, pp. 85-163 e pp. 411-465 (for the plays of the historical period in question);*
- *A play chosen by the student produced in the historical period of reference, in any critical edition available.*

Didactic unit 3

Syllabus

For d.u. 3:

- lecture notes;
- *The supplementary materials distributed during the lessons.*

Didactic unit 4

Syllabus

For d.u. 4:

- lecture notes;
- *The supplementary materials distributed during the lessons.*

Didactic unit 5

Syllabus

For d.u. 5:

- *C. Bernardi, C. Susa (a cura di), Storia Essenziale del Teatro, Vita e Pensiero, Milano, 2005, pp. 165-246 e pp. 411-465 (for the plays of the historical period in question);*
- *Two plays chosen by the student produced in the historical period of reference, in any critical edition available.*

PREREQUISITI **PREREQUISITES**

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame è importante possedere una sufficiente conoscenza del teatro antico (che si acquisisce con il corso di Storia del teatro del primo anno). In ogni caso, a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e l'analisi dei testi trattati.

To attend the course and successfully pass the exam, it is important to have sufficient knowledge of ancient theater (which is acquired with the first-year history of theater course). In any case, all the tools to deal with the study and analysis of the treated texts will be provided in class.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE **ASSESSMENT METHODS**

Prova orale: la prova orale consiste in un colloquio sui temi approfonditi nell'ambito della parte storica del corso volto ad accertare le capacità di memorizzare e comprendere gli argomenti affrontati e di analizzare criticamente le opere teatrali trattate a lezione e le tre scelte e preparate dal candidato. Alla conclusione del primo semestre, sarà concessa, agli studenti che riterranno opportuno avvalersene, la possibilità di sostenere una prova d'esame scritta sulla parte di programma svolta sino a quel momento. A coloro che passeranno tale prova sarà scontata la relativa parte di programma in occasione dell'esame orale finale.

Esercitazioni scritte: per la parte scritta dell'esame, gli studenti dovranno realizzare due approfondite analisi drammaturgiche: una su un libretto d'opera e l'altra sul libretto di un musical. Le opere da analizzare saranno scelte dallo studente in accordo con il docente. Gli scritti andranno consegnati al docente entro e non oltre l'ultima lezione del corso.

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

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

The exam consists of an oral and a written part.

The oral exam consists of an interview on the in-depth topics within the theoretical course aimed at ascertaining the ability to memorize and understand the topics addressed and to critically analyze the theatrical works treated in class and the three choices and prepared by the candidate. At the end of the first semester, students who deem it useful will be given the opportunity to take a written exam on the part of the program carried out up to that point. Those who pass this test will receive a discount on the relevant part of the program during the final oral exam.

For the written part of the exam, students must complete two in-depth dramaturgical analyzes: one on an opera libretto and the other on a musical libretto. The works to be analyzed will be chosen by the student in agreement with the teacher. The writings will be delivered to the teacher no later than the last lesson of the course.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

SOLFEGGIO E LETTURA DELLO SPARTITO SOLFEGGIO AND SCORE READING

Disciplina <i>Course</i>	SOLFEGGIO E LETTURA DELLO SPARTITO SOLFEGGIO AND SCORE READING	SAD	ADRM019		
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Andrea Ascari				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	PRIMO FIRST	Corso <i>Class</i>	Gigi Proietti
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	125	CFA			5

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Basi di Teoria Musicale e Lettura dello Spartito. La Teoria Musicale per il Teatro Musicale.

Basic Music Theory and Sight Singing. Music Theory for Musical Theatre.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso introduce ai principi di Teoria Musicale applicati alla Lettura dello Spartito. La lettura ritmico/vocale è prioritaria nelle lezioni - includendo ritmo, melodia, basi di armonia e analisi formale - facilitando gli studenti a interiorizzare velocemente e accuratamente la notazione musicale, sempre combinando la teoria con esercizi pratici.

Lo studente in sede d'esame dovrà dimostrare di saper applicare a due brevi letture a prima vista, una ritmica e una cantata in scala maggiore o minore, con gesto sicuro e buona impostazione vocale: intonazione delle scale musicali (maggiore, minori e cromatica), nomi delle note nelle chiavi di Violino e Basso, durata dei suoni e delle pause, intonazione degli intervalli, respirazione e fraseggio adeguati.

The course is an introduction to the principles of Musical Theory applied to sight singing. Rhythmic and vocal sheet reading is a priority during our lessons - recognizing rhythm, melody, harmony and formal structure - facilitating the students in quickly and acutely interiorizing music notation always combining theory with practice.

Students in the final exam - two brief sight singing exercises, one rhythmic and one sung in major or minor scale with clear gesture and proper vocal style - will show: intonation of scale and arpeggio (in major, minor and chromatic mode), name of notes in Violin and Bass clef, sound and pause duration, interval intonation, correct breathing and phrasing.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

1) storia e problematiche della teoria musicale; 2) analisi formale di una canzone; 3) analisi di micro e macro-strutture usate per narrare in musica.

Si useranno testi classici italiani, come Pozzoli e Goitre, ma anche recenti pubblicazioni universitarie che fondano lo studio della Teoria Musicale sul repertorio specifico del Teatro Musicale anglosassone.

1) history and issues of Musical Theory; 2) formal analysis of songs; 3) micro and macro structures in musical story telling.

Classical italian texts as Pozzoli and Goitre will be used as reference, as well as recent university publication that extract Music Theory from specific english and american Musical Theatre repertoire.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

1) conoscere i concetti di base per leggere, scrivere e apprezzare la musica; 2) saper riconoscere e lavorare con scale maggiori, minori, modali; 3) riconoscere intervalli e triadi; 4) riconoscere la scansione ritmico-sillabica del testo.

1) basic concepts to read, write and appreciate music; 2) understand and work with major, minor and modal scales; 3) recognize music intervals and triads; 4) recognize rhythmic and syllabic articulation in lyrics.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

La pratica musicale basata sulla lettura dello spartito potrà fondarsi su scelte interpretative personali che possano eventualmente trarre ispirazione da, e non semplicemente riprodurre, interpretazioni musicali del passato.

Musical practice based on sheets reading and understanding will be founded on personal expressive choices that will eventually be inspired by - and not simply reproduce - past musical interpretations.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

L'allievo sarà stimolato a sviluppare capacità di comunicare i principi della Teoria Musicale con chiarezza e precisione - con uso appropriato del lessico specifico della disciplina - oltre che a dare un'interpretazione musicale precisa e convincente.

The student will be encouraged to develop the ability to share the basics of Music Theory with clarity and precision - with proper use of the specific lexicon - as well as give a precise and convincing musical performance.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

L'allievo saprà essere autonomo e competente nel preparare spartiti per audizioni, analizzare musicalmente ruoli affidati o affrontare repertorio inedito.

The student will be autonomous and competent in preparing music sheets for auditions, analyzing given roles or facing new repertoire.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

- E. Pozzoli: Solfeggi Parlati e Cantati, vol.1, Ricordi;
- E. Pozzoli, P.G. Zauli: Il Nuovo Pozzoli - Teoria Musicale voll.1 e 2, Ricordi 2007
- F. Van Der Horst: Maat En Ritme I, Broekmans en Van Poppel;
- J. Franceschina, Music Theory through Musical Theatre, Oxford University Press, 2015;
- J. Bell & S.R. Chicurel, Music Theory for Musical Theatre, Scarecrow Press, 2008.
- E. Pozzoli: Solfeggi Parlati e Cantati, vol.1, Ricordi;
- E. Pozzoli, P.G. Zauli: Il Nuovo Pozzoli - Teoria Musicale voll.1 e 2, Ricordi 2007
- F. Van Der Horst: Maat En Ritme I, Broekmans en Van Poppel;
- J. Franceschina, Music Theory through Musical Theatre, Oxford University Press, 2015;
- J. Bell & S.R. Chicurel, Music Theory for Musical Theatre, Scarecrow Press, 2008.

PREREQUISITI PREREQUISITES

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.

No specific previous skills are required: all the informations for managing theory and practice will be given during the course.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

5. Il monitoraggio sarà costante, essendo la pratica musicale individuale elemento caratteristico della didattica. Verrà valutato l'esame che consiste in una prova pratica obbligatoria in cui l'allievo dovrà affrontare l'intonazione di una scala maggiore con relative minori e una scala cromatica, seguita da due brevi letture a prima vista - una ritmica in Chiave di Violino e Basso e una cantata in scala maggiore o minore - più un'eventuale domanda di teoria musicale per verificare l'apprendimento del lessico specifico.

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

Monitoring will be constant, being individual musical practice a basic trait of the course. The final exam - consisting in the intonation of a Major Scale, its relative minors and a chromatic scale, two brief sight singing exercises, one rhythmic in Violin and Bass Clef and one sung in major or minor scale, plus a question about Musical Theory to verify the assimilation of the proper lexicon - will give the assessment.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

SOLFEGGIO E LETTURA DELLO SPARTITO SOLFEGGIO AND SCORE READING

Disciplina <i>Course</i>	SOLFEGGIO E LETTURA DELLO SPARTITO SOLFEGGIO AND SCORE READING	SAD	ADRM019		
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Andrea Ascari				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	PRIMO FIRST	Corso <i>Class</i>	Giovanna Ralli
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	125	CFA			5

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Basi di Teoria Musicale e Lettura dello Spartito. La Teoria Musicale per il Teatro Musicale.

Basic Music Theory and Sight Singing. Music Theory for Musical Theatre.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso introduce ai principi di Teoria Musicale applicati alla Lettura dello Spartito. La lettura ritmico/vocale è prioritaria nelle lezioni - includendo ritmo, melodia, basi di armonia e analisi formale - facilitando gli studenti a interiorizzare velocemente e accuratamente la notazione musicale, sempre combinando la teoria con esercizi pratici.

Lo studente in sede d'esame dovrà dimostrare di saper applicare a due brevi letture a prima vista, una ritmica e una cantata in scala maggiore o minore, con gesto sicuro e buona impostazione vocale: intonazione delle scale musicali (maggiore, minori e cromatica), nomi delle note nelle chiavi di Violino e Basso, durata dei suoni e delle pause, intonazione degli intervalli, respirazione e fraseggio adeguati.

The course is an introduction to the principles of Musical Theory applied to sight singing. Rhythmic and vocal sheet reading is a priority during our lessons - recognizing rhythm, melody, harmony and formal structure - facilitating the students in quickly and acutely interiorizing music notation always combining theory with practice.

Students in the final exam - two brief sight singing exercises, one rhythmic and one sung in major or minor scale with clear gesture and proper vocal style - will show: intonation of scale and arpeggio (in major, minor and chromatic mode), name of notes in Violin and Bass clef, sound and pause duration, interval intonation, correct breathing and phrasing.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

1) storia e problematiche della teoria musicale; 2) analisi formale di una canzone; 3) analisi di micro e macro-strutture usate per narrare in musica.

Si useranno testi classici italiani, come Pozzoli e Goitre, ma anche recenti pubblicazioni universitarie che fondano lo studio della Teoria Musicale sul repertorio specifico del Teatro Musicale anglosassone.

1) history and issues of Musical Theory; 2) formal analysis of songs; 3) micro and macro structures in musical story telling.

Classical italian texts as Pozzoli and Goitre will be used as reference, as well as recent university publication that extract Music Theory from specific english and american Musical Theatre repertoire.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

1) conoscere i concetti di base per leggere, scrivere e apprezzare la musica; 2) saper riconoscere e lavorare con scale maggiori, minori, modali; 3) riconoscere intervalli e triadi; 4) riconoscere la scansione ritmico-sillabica del testo.

1) basic concepts to read, write and appreciate music; 2) understand and work with major, minor and modal scales; 3) recognize music intervals and triads; 4) recognize rhythmic and syllabic articulation in lyrics.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

La pratica musicale basata sulla lettura dello spartito potrà fondarsi su scelte interpretative personali che possano eventualmente trarre ispirazione da, e non semplicemente riprodurre, interpretazioni musicali del passato.

Musical practice based on sheets reading and understanding will be founded on personal expressive choices that will eventually be inspired by - and not simply reproduce - past musical interpretations.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

L'allievo sarà stimolato a sviluppare capacità di comunicare i principi della Teoria Musicale con chiarezza e precisione - con uso appropriato del lessico specifico della disciplina - oltre che a dare un'interpretazione musicale precisa e convincente.

The student will be encouraged to develop the ability to share the basics of Music Theory with clarity and precision - with proper use of the specific lexicon - as well as give a precise and convincing musical performance.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

L'allievo saprà essere autonomo e competente nel preparare spartiti per audizioni, analizzare musicalmente ruoli affidati o affrontare repertorio inedito.

The student will be autonomous and competent in preparing music sheets for auditions, analyzing given roles or facing new repertoire.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

- E. Pozzoli: Solfeggi Parlati e Cantati, vol.1, Ricordi;
- E. Pozzoli, P.G. Zauli: Il Nuovo Pozzoli - Teoria Musicale voll.1 e 2, Ricordi 2007
- F. Van Der Horst: Maat En Ritme I, Broekmans en Van Poppel;
- J. Franceschina, Music Theory through Musical Theatre, Oxford University Press, 2015;
- J. Bell & S.R. Chicurel, Music Theory for Musical Theatre, Scarecrow Press, 2008.
- E. Pozzoli: Solfeggi Parlati e Cantati, vol.1, Ricordi;
- E. Pozzoli, P.G. Zauli: Il Nuovo Pozzoli - Teoria Musicale voll.1 e 2, Ricordi 2007
- F. Van Der Horst: Maat En Ritme I, Broekmans en Van Poppel;
- J. Franceschina, Music Theory through Musical Theatre, Oxford University Press, 2015;
- J. Bell & S.R. Chicurel, Music Theory for Musical Theatre, Scarecrow Press, 2008.

PREREQUISITI PREREQUISITES

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.

No specific previous skills are required: all the informations for managing theory and practice will be given during the course.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

5. Il monitoraggio sarà costante, essendo la pratica musicale individuale elemento caratteristico della didattica. Verrà valutato l'esame che consiste in una prova pratica obbligatoria in cui l'allievo dovrà affrontare l'intonazione di una scala maggiore con relative minori e una scala cromatica, seguita da due brevi letture a prima vista - una ritmica in Chiave di Violino e Basso e una cantata in scala maggiore o minore - più un'eventuale domanda di teoria musicale per verificare l'apprendimento del lessico specifico.

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

Monitoring will be constant, being individual musical practice a basic trait of the course. The final exam - consisting in the intonation of a Major Scale, its relative minors and a chromatic scale, two brief sight singing exercises, one rhythmic in Violin and Bass Clef and one sung in major or minor scale, plus a question about Musical Theory to verify the assimilation of the proper lexicon - will give the assessment.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

STORIA DEL TEATRO HISTORY OF THEATRE

Disciplina <i>Course</i>	STORIA DEL TEATRO HISTORY OF THEATRE	SAD	ADRSMC038		
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Carlo Susa				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	PRIMO FIRST	Corso <i>Class</i>	Gigi Proietti
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	TEORICA THEORETICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	15	CFA			2

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Storia e antropologia del teatro antico.

Il percorso comprende innanzitutto una parte propedeutica, che svolge la funzione di illustrare e trasmettere le istanze fondamentali dell'impianto teorico-antropologico sotteso alla trattazione dei temi sviluppati. Obiettivi primari del corso sono ripercorrere gli snodi fondamentali legati alle origini del teatro e dello spettacolo occidentali – con particolare attenzione al rapporto tra rito e teatro e alle modalità attraverso le quali questo contribuisce alla determinazione degli elementi costitutivi dello spettacolo –, analizzare le forme teatrali sviluppatesi nelle civiltà greca e romana antiche, approfondire i profili e le poetiche dei principali drammaturghi attivi in questi contesti, e fornire un'adeguata conoscenza terminologica e teorica riguardo i vocaboli e i concetti teatrali introdotti nei primi secoli della storia dello spettacolo e utilizzanti ancora oggi.

Dal punto di vista cronologico, il percorso si snoda essenzialmente nell'epoca antica e si concentra sull'idea classica di teatro, vale a dire – indicativamente – dalla fine del VI secolo a.C. alla fine del V secolo d.C. Per motivi di tempo e di opportunità, il percorso privilegia le forme teatrali e spettacolari sviluppatesi nell'Atene classica, e nella Roma repubblicana e imperiale.

Nell'ambito delle tematiche sviluppate, un'attenzione particolare viene riservata ai testi drammatici, inquadrandoli nei contesti storico-antropologici di riferimento, e all'origine ed evoluzione dell'arte attoriale.

History and anthropology of ancient theatre.

The educational path begins with a preparatory section that introduces and conveys the basic elements of the theoretical-anthropological framework underlying the themes developed. The primary objectives of the course are to trace the fundamental connections at the origins of Western theater and entertainment, focusing mainly on the relationship between ritual and theater and how this relationship contributes to the formation of the essential elements of theatrical performances. The course also aims to analyze the theatrical forms developed in ancient Greek and Roman cultures, explore the profiles and poetics of the main playwrights active in these civilizations, and provide adequate terminological and theoretical knowledge regarding the theatrical terms and concepts introduced in the early centuries of theater history and still in use today.

Chronologically, the course focuses on the ancient era and the classical concept of theater, from the end of the 6th century BC to the end of the 5th century AD. Due to time constraints and practical considerations, the course emphasizes the theatrical and spectacular forms developed in classical Athens and in republican and imperial Rome.

Within the themes developed, particular attention is given to dramatic texts, situating them within their historical-anthropological contexts, and to the history of acting.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Lo studente, alla fine del percorso, dovrebbe essere in grado di utilizzare adeguatamente gli strumenti linguistici e culturali utili a consentirgli di conoscere ed apprezzare i diversi modi nei quali si è sviluppato il concetto di spettacolo nell'epoca in esame. Dovrebbe inoltre essere in grado di indagare, analizzandone la componente rituale, il rapporto tra società e rappresentazione nella storia della cultura occidentale, con specifico riferimento alle epoche antica e medievale. Il livello di competenza raggiunto comprenderà anche la padronanza nell'uso della terminologia tecnica specifica e la capacità di associare ad ogni periodo storico trattato le relative concezioni dello spazio rappresentativo.

I risultati di apprendimento attesi al termine del corso, definiti secondo i parametri europei esemplificati nei cinque descrittori di Dublino, sono specificati di seguito.

The student, at the end of the course, should be able to adequately use the linguistic and cultural tools necessary to understand and appreciate the various ways in which the concept of performance has developed during the period under examination. They should also be able to investigate, by analyzing its ritual component, the relationship between society and representation in the history of Western culture, with specific reference to ancient and medieval times. The level of competence achieved will also include mastery in the use of specific technical terminology and the ability to associate each historical period covered with the related conceptions of representative space. The expected learning outcomes at the end of the course, defined according to the European parameters exemplified in the five Dublin descriptors, are specified below.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Alla fine del corso, prima parte di un percorso storico-drammaturgico triennale, gli studenti conosceranno gli aspetti antropologici fondamentali che caratterizzano l'evento teatrale in relazione ai contesti rituali nell'ambito dei quali il teatro è nato e si sviluppato, e avranno acquisito la capacità di saper leggere e interpretare natura, caratteristiche, funzioni sociali delle forme teatrali che si sono sviluppate, in epoca antica, nelle civiltà greca e latina e gli stili e le poetiche dei loro principali autori.

At the end of the course, which is the first part of a three-year historical-dramaturgical path, students will understand the fundamental anthropological aspects that characterize theatrical events in relation to the ritual contexts in which theater originated and developed. They will have acquired the ability to read and analyze the nature, characteristics, and social functions of the theatrical forms that emerged in ancient Greek and Latin civilizations, as well as the styles and poetics of their main authors.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Gli studenti potranno approcciarsi al fenomeno teatrale con cognizione di causa, essendo in grado di valutare le sue implicazioni teoriche e le sue relazioni con le società nelle quali viene prodotto, e matureranno la capacità di confrontarsi con le tematiche e gli autori principali caratteristici della storia del teatro classico, sviluppando una propria capacità di ricerca e apprendimento in relazione agli ambiti trattati dal corso.

Students will be able to approach the theatrical phenomenon effectively, evaluating its theoretical implications and its relationships with the societies in which it was produced. They will develop the ability to engage with the main themes and authors characteristic of the history of classical theater, enhancing their research and learning skills in relation to the areas covered by the course.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Gli studenti impareranno ad avvalersi di strumenti intellettuali che li metteranno in condizione di approcciarsi a spettacoli, autori, testi teatrali, allestimenti, attività di compagnie e proposte di centri di produzione che mettono in scena allestimenti di testi classici, essendo in grado di metterli in relazione alle tradizioni nelle quali sono stati prodotti e di rendere possibile sia una comprensione delle istanze critiche di norma utilizzate nel mondo dello spettacolo, sia un'interpretazione personale che possa metterli in relazione con il proprio gusto e il proprio stile.

Students will learn to use intellectual tools that enable them to analyze performances, authors, theatrical texts, productions, company activities, and proposals from production centers that stage classical texts. They will be able to relate these to the traditions in which they were produced, facilitating both an understanding of the critical issues commonly discussed in the world of entertainment and a personal interpretation that aligns with their own taste and style.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Gli studenti acquisiranno la capacità di utilizzare correttamente i principali termini del vocabolario tecnico specifico dell'ambito teatrale e spettacolare, essendo in grado di esporre in modo corretto e articolato gli argomenti trattati durante il corso e le idee che hanno maturato su di essi. La conoscenza della storia del teatro classico migliorerà la loro capacità di costruire discorsi di argomento teatrale, di formulare critiche fondate e di esporre in modo efficace i contenuti dei loro progetti.

Students will acquire the ability to correctly use the main terms of the specific technical vocabulary of theater and entertainment. They will be able to accurately express the topics covered during the course and the ideas they have developed. Knowledge of the history of classical theater will enhance their ability to construct theatrical discourses, formulate well-founded criticisms, and effectively present the contents of their projects.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

La parte teorica affrontata all'inizio del corso contribuirà a sviluppare le capacità e le possibilità di ricerca degli studenti. Gli spunti di approfondimento forniti nel corso delle lezioni contribuiranno ad alimentare le capacità di apprendimento degli studenti, consentendo loro di sviluppare modalità di analisi e di ricerca in autonomia che permetteranno loro di utilizzare le conoscenze storico-critiche acquisite come un possibile inventario di soluzioni che possano rispondere alle loro esigenze lavorative.

The theoretical part addressed at the beginning of the course will help develop students' abilities and research potential. The in-depth studies provided during the lessons will enhance students' learning abilities, allowing them to develop autonomous methods of analysis and research. This will enable them to use the historical-critical knowledge acquired as a potential inventory of solutions that can meet their professional needs.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Per l'esame, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:

- Gli appunti delle lezioni;
- C. Bernardi, C. Susa (a cura di), "Storia Essenziale del Teatro", Vita e Pensiero, Milano, 2005, in particolare pp. 7-23, pp. 37-83 e pp. 411-465 (limitatamente ai testi relativi al periodo in oggetto);
- Tre testi teatrali scelti tra quelli trattati nell'ambito del corso, in qualsiasi edizione critica disponibile. In caso di dubbi riguardanti la scelta delle letture, il docente è disponibile a consigliare gli studenti.

Students are required to study:

- *lecture notes;*
- *C. Bernardi, C. Susa (a cura di), "Storia Essenziale del Teatro", Vita e Pensiero, Milano, 2005, pp. 7-23, pp. 37-83 and pp. 411-465 (as regards the plays relating to the period in question);*
- *Three plays treated within the course, in any critical edition available. In case of doubts regarding the choice of readings, the teacher is available to advise students.*

PREREQUISITI PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame è auspicabile possedere una conoscenza di base della storia antica: in ogni caso, a lezione saranno forniti tutti gli strumenti utili ad affrontare lo studio e l'analisi dei testi trattati.

To attend the course and successfully pass the exam, it is advisable to have a basic knowledge of ancient history: in any case, all the tools to deal with the study and analysis of the texts treated will be provided in class.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

La prova d'esame consiste in un colloquio sugli argomenti trattati nell'ambito del corso, volto ad accertare le capacità di comprendere e memorizzare tendenze, fenomeni e protagonisti caratterizzanti i periodi storici presi in esame e di analizzare criticamente le tre opere teatrali scelte e preparate dal candidato.

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

The exam consists of an interview on the topics covered in the course, in which will be assessed the ability to understand and memorize trends, phenomena and protagonists characterizing the historical periods under consideration and to critically analyze the three plays chosen and prepared by the candidate.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

STORIA DEL TEATRO HISTORY OF THEATRE

Disciplina <i>Course</i>	STORIA DEL TEATRO HISTORY OF THEATRE		SAD		ADRSMC038
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Carlo Susa				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	PRIMO FIRST	Corso <i>Class</i>	Giovanna Ralli
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	TEORICA THEORETICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	15		CFA		2

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Storia e antropologia del teatro antico.

Il percorso comprende innanzitutto una parte propedeutica, che svolge la funzione di illustrare e trasmettere le istanze fondamentali dell'impianto teorico-antropologico sotteso alla trattazione dei temi sviluppati. Obiettivi primari del corso sono ripercorrere gli snodi fondamentali legati alle origini del teatro e dello spettacolo occidentali – con particolare attenzione al rapporto tra rito e teatro e alle modalità attraverso le quali questo contribuisce alla determinazione degli elementi costitutivi dello spettacolo –, analizzare le forme teatrali sviluppatesi nelle civiltà greca e romana antiche, approfondire i profili e le poetiche dei principali drammaturghi attivi in questi contesti, e fornire un'adeguata conoscenza terminologica e teorica riguardo i vocaboli e i concetti teatrali introdotti nei primi secoli della storia dello spettacolo e utilizzanti ancora oggi.

Dal punto di vista cronologico, il percorso si snoda essenzialmente nell'epoca antica e si concentra sull'idea classica di teatro, vale a dire – indicativamente – dalla fine del VI secolo a.C. alla fine del V secolo d.C. Per motivi di tempo e di opportunità, il percorso privilegia le forme teatrali e spettacolari sviluppatesi nell'Atene classica, e nella Roma repubblicana e imperiale.

Nell'ambito delle tematiche sviluppate, un'attenzione particolare viene riservata ai testi drammatici, inquadrandoli nei contesti storico-antropologici di riferimento, e all'origine ed evoluzione dell'arte attoriale.

History and anthropology of ancient theatre.

The educational path begins with a preparatory section that introduces and conveys the basic elements of the theoretical-anthropological framework underlying the themes developed. The primary objectives of the course are to trace the fundamental connections at the origins of Western theater and entertainment, focusing mainly on the relationship between ritual and theater and how this relationship contributes to the formation of the essential elements of theatrical performances. The course also aims to analyze the theatrical forms developed in ancient Greek and Roman cultures, explore the profiles and poetics of the main playwrights active in these civilizations, and provide adequate terminological and theoretical knowledge regarding the theatrical terms and concepts introduced in the early centuries of theater history and still in use today.

Chronologically, the course focuses on the ancient era and the classical concept of theater, from the end of the 6th century BC to the end of the 5th century AD. Due to time constraints and practical considerations, the course emphasizes the theatrical and spectacular forms developed in classical Athens and in republican and imperial Rome.

Within the themes developed, particular attention is given to dramatic texts, situating them within their historical-anthropological contexts, and to the history of acting.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Lo studente, alla fine del percorso, dovrebbe essere in grado di utilizzare adeguatamente gli strumenti linguistici e culturali utili a consentirgli di conoscere ed apprezzare i diversi modi nei quali si è sviluppato il concetto di spettacolo nell'epoca in esame. Dovrebbe inoltre essere in grado di indagare, analizzandone la componente rituale, il rapporto tra società e rappresentazione nella storia della cultura occidentale, con specifico riferimento alle epoche antica e medievale. Il livello di competenza raggiunto comprenderà anche la padronanza nell'uso della terminologia tecnica specifica e la capacità di associare ad ogni periodo storico trattato le relative concezioni dello spazio rappresentativo.

I risultati di apprendimento attesi al termine del corso, definiti secondo i parametri europei esemplificati nei cinque descrittori di Dublino, sono specificati di seguito.

The student, at the end of the course, should be able to adequately use the linguistic and cultural tools necessary to understand and appreciate the various ways in which the concept of performance has developed during the period under examination. They should also be able to investigate, by analyzing its ritual component, the relationship between society and representation in the history of Western culture, with specific reference to ancient and medieval times. The level of competence achieved will also include mastery in the use of specific technical terminology and the ability to associate each historical period covered with the related conceptions of representative space. The expected learning outcomes at the end of the course, defined according to the European parameters exemplified in the five Dublin descriptors, are specified below.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Alla fine del corso, prima parte di un percorso storico-drammaturgico triennale, gli studenti conosceranno gli aspetti antropologici fondamentali che caratterizzano l'evento teatrale in relazione ai contesti rituali nell'ambito dei quali il teatro è nato e si sviluppato, e avranno acquisito la capacità di saper leggere e interpretare natura, caratteristiche, funzioni sociali delle forme teatrali che si sono sviluppate, in epoca antica, nelle civiltà greca e latina e gli stili e le poetiche dei loro principali autori.

At the end of the course, which is the first part of a three-year historical-dramaturgical path, students will understand the fundamental anthropological aspects that characterize theatrical events in relation to the ritual contexts in which theater originated and developed. They will have acquired the ability to read and analyze the nature, characteristics, and social functions of the theatrical forms that emerged in ancient Greek and Latin civilizations, as well as the styles and poetics of their main authors.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Gli studenti potranno approcciarsi al fenomeno teatrale con cognizione di causa, essendo in grado di valutare le sue implicazioni teoriche e le sue relazioni con le società nelle quali viene prodotto, e matureranno la capacità di confrontarsi con le tematiche e gli autori principali caratteristici della storia del teatro classico, sviluppando una propria capacità di ricerca e apprendimento in relazione agli ambiti trattati dal corso.

Students will be able to approach the theatrical phenomenon effectively, evaluating its theoretical implications and its relationships with the societies in which it was produced. They will develop the ability to engage with the main themes and authors characteristic of the history of classical theater, enhancing their research and learning skills in relation to the areas covered by the course.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Gli studenti impareranno ad avvalersi di strumenti intellettuali che li metteranno in condizione di approcciarsi a spettacoli, autori, testi teatrali, allestimenti, attività di compagnie e proposte di centri di produzione che mettono in scena allestimenti di testi classici, essendo in grado di metterli in relazione alle tradizioni nelle quali sono stati prodotti e di rendere possibile sia una comprensione delle istanze critiche di norma utilizzate nel mondo dello spettacolo, sia un'interpretazione personale che possa metterli in relazione con il proprio gusto e il proprio stile.

Students will learn to use intellectual tools that enable them to analyze performances, authors, theatrical texts, productions, company activities, and proposals from production centers that stage classical texts. They will be able to relate these to the traditions in which they were produced, facilitating both an understanding of the critical issues commonly discussed in the world of entertainment and a personal interpretation that aligns with their own taste and style.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Gli studenti acquisiranno la capacità di utilizzare correttamente i principali termini del vocabolario tecnico specifico dell'ambito teatrale e spettacolare, essendo in grado di esporre in modo corretto e articolato gli argomenti trattati durante il corso e le idee che hanno maturato su di essi. La conoscenza della storia del teatro classico migliorerà la loro capacità di costruire discorsi di argomento teatrale, di formulare critiche fondate e di esporre in modo efficace i contenuti dei loro progetti.

Students will acquire the ability to correctly use the main terms of the specific technical vocabulary of theater and entertainment. They will be able to accurately express the topics covered during the course and the ideas they have developed. Knowledge of the history of classical theater will enhance their ability to construct theatrical discourses, formulate well-founded criticisms, and effectively present the contents of their projects.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

La parte teorica affrontata all'inizio del corso contribuirà a sviluppare le capacità e le possibilità di ricerca degli studenti. Gli spunti di approfondimento forniti nel corso delle lezioni contribuiranno ad alimentare le capacità di apprendimento degli studenti, consentendo loro di sviluppare modalità di analisi e di ricerca in autonomia che permetteranno loro di utilizzare le conoscenze storico-critiche acquisite come un possibile inventario di soluzioni che possano rispondere alle loro esigenze lavorative.

The theoretical part addressed at the beginning of the course will help develop students' abilities and research potential. The in-depth studies provided during the lessons will enhance students' learning abilities, allowing them to develop autonomous methods of analysis and research. This will enable them to use the historical-critical knowledge acquired as a potential inventory of solutions that can meet their professional needs.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Per l'esame, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:

- Gli appunti delle lezioni;
- C. Bernardi, C. Susa (a cura di), "Storia Essenziale del Teatro", Vita e Pensiero, Milano, 2005, in particolare pp. 7-23, pp. 37-83 e pp. 411-465 (limitatamente ai testi relativi al periodo in oggetto);
- Tre testi teatrali scelti tra quelli trattati nell'ambito del corso, in qualsiasi edizione critica disponibile. In caso di dubbi riguardanti la scelta delle letture, il docente è disponibile a consigliare gli studenti.

Students are required to study:

- *lecture notes;*
- *C. Bernardi, C. Susa (a cura di), "Storia Essenziale del Teatro", Vita e Pensiero, Milano, 2005, pp. 7-23, pp. 37-83 and pp. 411-465 (as regards the plays relating to the period in question);*
- *Three plays treated within the course, in any critical edition available. In case of doubts regarding the choice of readings, the teacher is available to advise students.*

PREREQUISITI PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame è auspicabile possedere una conoscenza di base della storia antica: in ogni caso, a lezione saranno forniti tutti gli strumenti utili ad affrontare lo studio e l'analisi dei testi trattati.

To attend the course and successfully pass the exam, it is advisable to have a basic knowledge of ancient history: in any case, all the tools to deal with the study and analysis of the texts treated will be provided in class.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

La prova d'esame consiste in un colloquio sugli argomenti trattati nell'ambito del corso, volto ad accertare le capacità di comprendere e memorizzare tendenze, fenomeni e protagonisti caratterizzanti i periodi storici presi in esame e di analizzare criticamente le tre opere teatrali scelte e preparate dal candidato.

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

The exam consists of an interview on the topics covered in the course, in which will be assessed the ability to understand and memorize trends, phenomena and protagonists characterizing the historical periods under consideration and to critically analyze the three plays chosen and prepared by the candidate.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE ACTING

Disciplina <i>Course</i>	RECITAZIONE ACTING		SAD		ADRA001
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Francesco Marchesi, Felipe Henrique Tavolaro, Matteo Vitanza				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	PRIMO FIRST	Corso <i>Class</i>	Gigi Proietti
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	375			CFA	15

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Il corso introduce ai problemi e ai metodi che fondano le tecniche della recitazione, con un costante riferimento con le fonti scritte. Il corso si articola in tre unità didattiche.

L'u.d. 1 introduce gli approcci e i metodi tradizionali della recitazione; fornisce le basi della recitazione soffermandosi su: circostanze date, visione del mondo, relazioni, dote, relazioni metaforiche, obiettivi, super-obiettivi, risultati ideali specifici, beat, ostacoli, ostacoli esterni e interni, strategia e tattica, creatività e preparazione, testo, sottotesto e monologo interiore. Affronta le nozioni essenziali di analisi del libretto; fornisce gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione di elementi della narrazione, scene francesi, trama, avvenimenti visti e non visti, retroscena, conflitto, conflitto tematico, conflitto personale, funzione drammatica, testo parlato e cantato, dialetto musicale, luogo, tempo, elementi visivi.

L'u.d. 2 introduce gli approcci e i metodi tradizionali della recitazione; fornisce le basi della recitazione soffermandosi su: cosa fa di un attore un bravo attore, prepararsi a lavorare, dare e ricevere feedback, lavorare in sicurezza e in modo intelligente, essere un attore. Affronta le nozioni essenziali di analisi della partitura e del linguaggio delle liriche e del libretto; fornisce gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione di: tipologie di informazioni musicali, indicazioni del compositore, qualità emotive, forma melodica, qualità del tempo e dei suoi cambiamenti, qualità ritmica, modulazioni, accenti musicali, dinamiche musicali, idioma musicale, qualità musicali del personaggio, relazione tra melodia e accompagnamento, relazione tra dialogo e underscore, architettura della canzone teatrale tradizionale, variazione contemporanee, voce musicale della canzone e del personaggio, il linguaggio delle liriche e del libretto, poesia versus prosa, ritmo lirico, rima, allitterazione e consonanza, retorica, similitudine e metafora, punteggiatura, elementi della narrazione, scene francesi, trama, avvenimenti visti e non visti, retroscena, conflitto, conflitto tematico, conflitto personale, funzione drammatica, testo parlato e cantato, dialetto musicale, luogo, tempo, elementi visivi. Con l'uso di "Giochi scenici" svilupperanno il lavoro sull'ascolto, sul ritmo, sull'azione-reazione, sull'uso dello spazio, formando maggiore consapevolezza sensoriale, sviluppo dell'immaginazione, consapevolezza vocale.

L'u.d. 3 mira ad offrire la competenza dei principi dell'interpretazione, lavorando sulla propria presenza scenica, la neutralità del corpo, l'attenuazione degli errori posturali, l'eliminazione dei cliché interpretativi, facendo acquisire maggior consapevolezza della propria organica teatrale e potenziandola. Attraverso improvvisazioni fisiche, verbali e l'utilizzo di materiale esperienziale personale, si potenziano strumenti quali corpo, voce e psiche in una dimensione di credibilità scenica e di connessione profonda, anche se ludica, con l'atto interpretativo. Il lavoro dell'attore si sviluppa in relazione a se stesso, ma anche e soprattutto agli altri; ci si avvicina con fiducia e rispetto per i propri compagni di corso analizzando e criticando costruttivamente il lavoro dei colleghi. Nella prima parte dell'anno il testo è utilizzato solo come pretesto per lavorare sugli impulsi dell'attore, alla ricerca di un'azione scenica che risulti credibile e che conservi allo stesso tempo precisione e teatralità. Parallelamente un intenso lavoro sul corpo e sugli impulsi mostrerà come questi ultimi possano generare azione scenica, sia da un punto di vista sia fisico che psichico. Nella seconda parte dell'anno si introduce il lavoro sul personaggio e la costruzione dello stesso, acquisendo gli elementi necessari per il suo studio: i dati del personaggio, le inclinazioni, le ambizioni, gli archetipi; mettendolo alla prova in scena, testandone credibilità e teatralità. A fine anno, attraverso la messa in scena di una drammaturgia, si lavorerà su una sintesi degli strumenti acquisiti durante l'anno, con particolare attenzione all'efficacia dell'interpretazione soffermandosi sulla questione d'importanza, in particolare: come alzare la posta in gioco, soddisfare le esigenze emotive della musica, essere "cittadini della Terra del sé", ambendo sempre ad uno stato creativo di inconsapevolezza e rischio, ma allo stesso tempo garantire competenza e qualità.

The course introduces problems and methods that found the acting techniques, with constant reference to the written sources.

The course consists of three teaching units.

T.U. 1 introduces the approaches and the traditional methods of acting; provides the acting fundamentals focusing on: given circumstances, worldview, relationship, endowed, metaphoric relationship, objectives, super objectives, beats, obstacles, external and internal obstacles, strategy and tactics, creative mood and preparation, test, subtext and inner monologue. Deals with the essential notions of libretto analysis; provides the instruments to recognize and to value: elements of storytelling, french scenes, plot, events seen and unseen, backstory, conflict, thematic conflict, personal conflict, dramatic function, spoken and sung text, musical dialect, location, time, visual element.

T.U. 2 introduces the approaches and the traditional methods of acting; provides the acting fundamentals focusing on: what makes good acting, preparing to work, giving and taking feedback, safe space, being an actor. Deals with the essential notions of score and libretto analysis; provides the instruments to recognize and to value: kinds of musical information, composer's marking, emotional quality, melodic shape, tempo quality and changes, rhythmic styles, modulation, musical accents, musical dynamics, musical idiom, musical character quality, the relationship between melody and accompaniment, the relationship between dialogue and underscoring, architecture of the traditional theatre song, contemporary variations, the musical "voice" of a song and of a character, the language of the lyric and libretto, poetry versus prose, lyric rhythm, rhyme, alliteration and consonance, rhetoric, simile and metaphor, punctuation. With the use of "Scenic Games" they will develop work on listening, rhythm, action-reaction, the use of space, forming greater sensory awareness, development of imagination, vocal awareness.

T.U.3 aims to offer the competence of the principles of interpretation, working on one's own stage presence, neutrality of the body, the attenuation of postural errors, the elimination of interpretative clichés, making one acquire greater awareness of one's own theatrical structure and enhancing it. Through physical and verbal improvisations and the use of personal experiential material, tools such as body, voice and psyche are enhanced in a dimension of scenic credibility and deep connection, even if playful, with the interpretative act. The actor's work develops in relation to himself, but also and above all to others; approaching with confidence and respect their fellow students while constructively analyzing and critiquing the work of colleagues.

In the first part of the year, the text is used only as a pretext for working on the actor's impulses, in search of a stage action that is credible and at the same time preserves precision and theatricality. In parallel, intense work on the body and impulses will show how they can generate stage action, both from a physical and psychic point of view. The second part of the year introduces the work on the character and its construction, acquiring the necessary elements for its study: character data, inclinations, ambitions, archetypes; putting it to the test on stage, testing its credibility and theatricality. At the end of the year, through the staging of a dramaturgy, we will work on a synthesis of the tools acquired during the year, with special attention to the effectiveness of interpretation by dwelling on the question of importance, in particular: how to raise the stakes, meet the emotional demands of music, be "citizens of the Land of the Self," always aspiring to a creative state of unawareness and risk, but at the same time ensuring competence and quality.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso ha i seguenti obiettivi formativi:

1) introdurre gli approcci e i metodi tradizionali della recitazione; 2) fornire le basi della recitazione; 3) affrontare le nozioni essenziali di analisi della partitura e del libretto; 4) offrire la competenza dei principi dell'interpretazione; 5) affrontare il testo poetico; 6) introdurre il lavoro sul personaggio e la costruzione dello stesso. 7) Raggiungere un obiettivo attraverso la traslazione fisica ed emotiva, un'analisi approfondita del personaggio e il successivo sviluppo dello stesso 8) Utilizzo di fonti di ricerca scritte, orali e visive per esprimersi utilizzando tutti gli aspetti della creatività emotiva e fisica.

I risultati attesi del corso contribuiranno alla maturazione dello studente attraverso le seguenti abilità che verranno acquisite:

1) comprensione e analisi del copione (aspetti tematici e formali), sua collocazione nel contesto e capacità di analizzarlo drammaticamente, ivi compresa la capacità di tradurre efficacemente le intenzioni dell'autore in azione scenica; 2) comprensione e utilizzo della partitura; 3) capacità di organizzare il lavoro sul se stesso e sul personaggio; 4) capacità di comunicare con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina; 5) capacità di approcciare un testo poetico.

Inoltre lo studente sarà in grado autonomamente di: 1) di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare l'analisi del copione e della partitura; 2) continuare il suo processo di apprendimento della recitazione, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico. 3) Analizzare e valutare le informazioni e sintetizzarle nello sviluppo del personaggio.

Le suddette competenze saranno verificate attraverso una prova pratica.

The course has the following learning objectives: 1) introduce the approaches and the traditional methods of acting; 2) provide acting fundamentals 3) deal with the essential notions of score and libretto analysis; 4) offer the competence of the principles of interpretation; 5) address the poetic text; 6) introduce the work on the character and the construction of the same. 7) Realize an objective through physical and emotional transference, in-depth character analysis and subsequent character development 8) Use of written, oral and visual methods of research to express oneself using all aspects of emotional and physical creativity.

The expected learning outcomes of the course will contribute to the maturation of the student through the following skills that will be acquired: 1) understand and analyze the script (thematic and formal aspects), its placement in the environment and ability to analyze it dramatically, including the ability to traduce effectively author's intention in action on stage; 2) understand and use the score; 3) ability to organize the work on himself and on the character; 4) communication skills with clearness and accuracy in writing and oral presentation, with proper use of the specific vocabulary of the discipline; 5) ability to approach a poetic text.

Furthermore, the student autonomously will be able to: 1) collect and interpret the information necessary to face the analysis of the script and the score; 2) continue his process of Acting learning, both from the theoretical and from the practical point of view. 3) Analyse and evaluate information and synthesize it into character development.

These skills will be verified through a practical test.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | Knowledge and understanding

Conoscenze e capacità di comprensione:

1) Conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda l'analisi e la preparazione del personaggio; 2) conoscenza e capacità di comprensione dei problemi generali riferiti alla classificazione, alla struttura e alla scomposizione del copione e della partitura.

Knowledge and understanding: 1) Knowledge and understanding fundamental problems regarding the discipline, particularly on character analysis and its creation; 2) Knowledge and understanding general problems about classification, structure and breaking down the libretto and the score.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | Applying knowledge and understanding

Conoscenza e capacità di comprensione applicate. Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità: 1) comprensione e analisi del copione (aspetti tematici e formali), sua collocazione nel contesto e capacità di analizzarlo drammaticamente, ivi compresa la capacità di tradurre efficacemente le intenzioni dell'autore in azione scenica; 2) comprensione e utilizzo della partitura; 3) capacità di organizzare il lavoro sul se stesso e sul personaggio; 4) capacità di comunicare con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina; 5) capacità di apprezzare un testo poetico.

Applying knowledge and understanding. At the end of the course the student will acquired the following skills: 1) understand and analyze the script (thematic and formal aspects), its placement in the environment and ability to analyze it dramatically, including the ability to traduce effectively author's intention in action on stage; 2) understand and use the score; 3) ability to organize the work on himself and on the character; 4) communication skills with clearness and accuracy in writing and oral presentation, with proper use of the specific vocabulary of the discipline; 5) ability to approach a poetic text.

3. Autonomia di giudizio | Making judgements

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare l'analisi del copione e della partitura. Sarà quindi in grado di valutarle autonomamente, organizzando il lavoro su se stesso e sul personaggio. Lo studente sarà inoltre in grado di riflettere su quali siano i temi sociali ed etici insiti nella drammaturgia e come questi possano essere espressi nell'interpretazione.

Gli strumenti recitativi che verranno introdotti saranno applicati tutto l'anno durante le esercitazioni. I parametri e la terminologia impostati fin dall'inizio renderanno le critiche e i giudizi più chiari e costruttivi. A livello artistico, gli studenti avranno un discorso analitico profondo e saranno investigativi in

At the end of the course the student will be able to collect and interpret the information necessary to face the analysis of the script and the score. So the student will be able to evaluate them autonomously and develop them, organizing the work on himself and on the character. The student will also be able to consider the social and ethical issues inherent in the dramaturgy and how these can be expressed in the performance. The acting tools they will be introduced will be applied throughout the whole year during the performances. The parameters and the terminology set from the beginning will make the critiques and judgments more clear and constructive. On the artistic level, students will have deep analytical discourse and be investigative in all other aspects of a performance.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

At the end of the course the student will be able to communicate information, ideas, problems and solutions to specialist and non-specialist interlocutors, with clearness and accuracy in writing and oral presentation, with proper use of the specific vocabulary of the discipline.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della recitazione, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

At the end of the course the student will have the necessary skills to continue his process of Acting learning, both from the theoretical and from the practical point of view, with a high degree of autonomy.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Unità didattica 1

Programma d'esame

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

- gli appunti delle lezioni;
- J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 2, 6.

Unità didattica 2

Programma d'esame

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

- gli appunti delle lezioni;
- J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 1, 4, 5.

Unità didattica 3

Programma d'esame

Per l'u.d. 3 gli studenti sono tenuti a preparare:

- gli appunti delle lezioni
- J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 3,7

Teaching Unit 1

For Teaching Unit 1 students are required to prepare:

- lecture notes
- J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: chapter 2, 6.

Teaching Unit 2

For Teaching Unit 2 students are required to prepare:

- lecture notes
- J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: chapter 1, 4, 5.

Teaching Unit 3

For Teaching Unit 3 students are required to prepare:

- lecture notes
- J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: chapter 3, 7

PREREQUISITI PREREQUISITES

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

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 l'analisi.

To follow the course and pass the exam successfully, particular competences are not required: during the lessons all the instruments to face the study and the analysis will be provided.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Prova pratica

Nella prova pratica sarà accertata l'applicazione degli argomenti delineati nel programma, su un personaggio assegnato, valutando sia la dimestichezza con questioni di analisi sia la capacità di interpretare una scena assegnata.

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

Practical Test

The practical test will verify the application of the themes covered in the program, on an assigned character, valuing both the familiarity with analysis problems and the ability of acting in an assigned scene.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE ACTING

Disciplina <i>Course</i>	RECITAZIONE ACTING		SAD		ADRA001
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Francesco Marchesi, Felipe Henrique Tavoraro, Matteo Vitanza				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	PRIMO FIRST	Corso <i>Class</i>	Giovanna Ralli
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	375			CFA	15

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Il corso introduce ai problemi e ai metodi che fondano le tecniche della recitazione, con un costante riferimento con le fonti scritte. Il corso si articola in tre unità didattiche.

L'u.d. 1 introduce gli approcci e i metodi tradizionali della recitazione; fornisce le basi della recitazione soffermandosi su: circostanze date, visione del mondo, relazioni, dote, relazioni metaforiche, obiettivi, super-obiettivi, risultati ideali specifici, beat, ostacoli, ostacoli esterni e interni, strategia e tattica, creatività e preparazione, testo, sottotesto e monologo interiore. Affronta le nozioni essenziali di analisi del libretto; fornisce gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione di elementi della narrazione, scene francesi, trama, avvenimenti visti e non visti, retroscena, conflitto, conflitto tematico, conflitto personale, funzione drammatica, testo parlato e cantato, dialetto musicale, luogo, tempo, elementi visivi.

L'u.d. 2 introduce gli approcci e i metodi tradizionali della recitazione; fornisce le basi della recitazione soffermandosi su: cosa fa di un attore un bravo attore, prepararsi a lavorare, dare e ricevere feedback, lavorare in sicurezza e in modo intelligente, essere un attore. Affronta le nozioni essenziali di analisi della partitura e del linguaggio delle liriche e del libretto; fornisce gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione di: tipologie di informazioni musicali, indicazioni del compositore, qualità emotive, forma melodica, qualità del tempo e dei suoi cambiamenti, qualità ritmica, modulazioni, accenti musicali, dinamiche musicali, idioma musicale, qualità musicali del personaggio, relazione tra melodia e accompagnamento, relazione tra dialogo e underscore, architettura della canzone teatrale tradizionale, variazione contemporanee, voce musicale della canzone e del personaggio, il linguaggio delle liriche e del libretto, poesia versus prosa, ritmo lirico, rima, allitterazione e consonanza, retorica, similitudine e metafora, punteggiatura, elementi della narrazione, scene francesi, trama, avvenimenti visti e non visti, retroscena, conflitto, conflitto tematico, conflitto personale, funzione drammatica, testo parlato e cantato, dialetto musicale, luogo, tempo, elementi visivi. Con l'uso di "Giochi scenici" svilupperanno il lavoro sull'ascolto, sul ritmo, sull'azione-reazione, sull'uso dello spazio, formando maggiore consapevolezza sensoriale, sviluppo dell'immaginazione, consapevolezza vocale.

L'u.d. 3 mira ad offrire la competenza dei principi dell'interpretazione, lavorando sulla propria presenza scenica, la neutralità del corpo, l'attenuazione degli errori posturali, l'eliminazione dei cliché interpretativi, facendo acquisire maggior consapevolezza della propria organica teatrale e potenziandola. Attraverso improvvisazioni fisiche, verbali e l'utilizzo di materiale esperienziale personale, si potenziano strumenti quali corpo, voce e psiche in una dimensione di credibilità scenica e di connessione profonda, anche se ludica, con l'atto interpretativo. Il lavoro dell'attore si sviluppa in relazione a se stesso, ma anche e soprattutto agli altri; ci si avvicina con fiducia e rispetto per i propri compagni di corso analizzando e criticando costruttivamente il lavoro dei colleghi. Nella prima parte dell'anno il testo è utilizzato solo come pretesto per lavorare sugli impulsi dell'attore, alla ricerca di un'azione scenica che risulti credibile e che conservi allo stesso tempo precisione e teatralità. Parallelamente un intenso lavoro sul corpo e sugli impulsi mostrerà come questi ultimi possano generare azione scenica, sia da un punto di vista sia fisico che psichico. Nella seconda parte dell'anno si introduce il lavoro sul personaggio e la costruzione dello stesso, acquisendo gli elementi necessari per il suo studio: i dati del personaggio, le inclinazioni, le ambizioni, gli archetipi; mettendolo alla prova in scena, testandone credibilità e teatralità. A fine anno, attraverso la messa in scena di una drammaturgia, si lavorerà su una sintesi degli strumenti acquisiti durante l'anno, con particolare attenzione all'efficacia dell'interpretazione soffermandosi sulla questione d'importanza, in particolare: come alzare la posta in gioco, soddisfare le esigenze emotive della musica, essere "cittadini della Terra del sé", ambendo sempre ad uno stato creativo di inconsapevolezza e rischio, ma allo stesso tempo garantire competenza e qualità.

The course introduces problems and methods that found the acting techniques, with constant reference to the written sources.

The course consists of three teaching units.

T.U. 1 introduces the approaches and the traditional methods of acting; provides the acting fundamentals focusing on: given circumstances, worldview, relationship, endowed, metaphoric relationship, objectives, super objectives, beats, obstacles, external and internal obstacles, strategy and tactics, creative mood and preparation, test, subtext and inner monologue. Deals with the essential notions of libretto analysis; provides the instruments to recognize and to value: elements of storytelling, french scenes, plot, events seen and unseen, backstory, conflict, thematic conflict, personal conflict, dramatic function, spoken and sung text, musical dialect, location, time, visual element.

T.U. 2 introduces the approaches and the traditional methods of acting; provides the acting fundamentals focusing on: what makes good acting, preparing to work, giving and taking feedback, safe space, being an actor. Deals with the essential notions of score and libretto analysis; provides the instruments to recognize and to value: kinds of musical information, composer's marking, emotional quality, melodic shape, tempo quality and changes, rhythmic styles, modulation, musical accents, musical dynamics, musical idiom, musical character quality, the relationship between melody and accompaniment, the relationship between dialogue and underscoring, architecture of the traditional theatre song, contemporary variations, the musical "voice" of a song and of a character, the language of the lyric and libretto, poetry versus prose, lyric rhythm, rhyme, alliteration and consonance, rhetoric, simile and metaphor, punctuation. With the use of "Scenic Games" they will develop work on listening, rhythm, action-reaction, the use of space, forming greater sensory awareness, development of imagination, vocal awareness.

T.U.3 aims to offer the competence of the principles of interpretation, working on one's own stage presence, neutrality of the body, the attenuation of postural errors, the elimination of interpretative clichés, making one acquire greater awareness of one's own theatrical structure and enhancing it. Through physical and verbal improvisations and the use of personal experiential material, tools such as body, voice and psyche are enhanced in a dimension of scenic credibility and deep connection, even if playful, with the interpretative act. The actor's work develops in relation to himself, but also and above all to others; approaching with confidence and respect their fellow students while constructively analyzing and critiquing the work of colleagues.

In the first part of the year, the text is used only as a pretext for working on the actor's impulses, in search of a stage action that is credible and at the same time preserves precision and theatricality. In parallel, intense work on the body and impulses will show how they can generate stage action, both from a physical and psychic point of view. The second part of the year introduces the work on the character and its construction, acquiring the necessary elements for its study: character data, inclinations, ambitions, archetypes; putting it to the test on stage, testing its credibility and theatricality. At the end of the year, through the staging of a dramaturgy, we will work on a synthesis of the tools acquired during the year, with special attention to the effectiveness of interpretation by dwelling on the question of importance, in particular: how to raise the stakes, meet the emotional demands of music, be "citizens of the Land of the Self," always aspiring to a creative state of unawareness and risk, but at the same time ensuring competence and quality.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso ha i seguenti obiettivi formativi:

1) introdurre gli approcci e i metodi tradizionali della recitazione; 2) fornire le basi della recitazione; 3) affrontare le nozioni essenziali di analisi della partitura e del libretto; 4) offrire la competenza dei principi dell'interpretazione; 5) affrontare il testo poetico; 6) introdurre il lavoro sul personaggio e la costruzione dello stesso. 7) Raggiungere un obiettivo attraverso la traslazione fisica ed emotiva, un'analisi approfondita del personaggio e il successivo sviluppo dello stesso 8) Utilizzo di fonti di ricerca scritte, orali e visive per esprimersi utilizzando tutti gli aspetti della creatività emotiva e fisica.

I risultati attesi del corso contribuiranno alla maturazione dello studente attraverso le seguenti abilità che verranno acquisite:

1) comprensione e analisi del copione (aspetti tematici e formali), sua collocazione nel contesto e capacità di analizzarlo drammaticamente, ivi compresa la capacità di tradurre efficacemente le intenzioni dell'autore in azione scenica; 2) comprensione e utilizzo della partitura; 3) capacità di organizzare il lavoro sul se stesso e sul personaggio; 4) capacità di comunicare con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina; 5) capacità di approcciare un testo poetico.

Inoltre lo studente sarà in grado autonomamente di: 1) di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare l'analisi del copione e della partitura; 2) continuare il suo processo di apprendimento della recitazione, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico. 3) Analizzare e valutare le informazioni e sintetizzarle nello sviluppo del personaggio.

Le suddette competenze saranno verificate attraverso una prova pratica.

The course has the following learning objectives: 1) introduce the approaches and the traditional methods of acting; 2) provide acting fundamentals 3) deal with the essential notions of score and libretto analysis; 4) offer the competence of the principles of interpretation; 5) address the poetic text; 6) introduce the work on the character and the construction of the same. 7) Realize an objective through physical and emotional transference, in-depth character analysis and subsequent character development 8) Use of written, oral and visual methods of research to express oneself using all aspects of emotional and physical creativity.

The expected learning outcomes of the course will contribute to the maturation of the student through the following skills that will be acquired: 1) understand and analyze the script (thematic and formal aspects), its placement in the environment and ability to analyze it dramatically, including the ability to traduce effectively author's intention in action on stage; 2) understand and use the score; 3) ability to organize the work on himself and on the character; 4) communication skills with clearness and accuracy in writing and oral presentation, with proper use of the specific vocabulary of the discipline; 5) ability to approach a poetic text.

Furthermore, the student autonomously will be able to: 1) collect and interpret the information necessary to face the analysis of the script and the score; 2) continue his process of Acting learning, both from the theoretical and from the practical point of view. 3) Analyse and evaluate information and synthesize it into character development.

These skills will be verified through a practical test.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | Knowledge and understanding

Conoscenze e capacità di comprensione:

1) Conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda l'analisi e la preparazione del personaggio; 2) conoscenza e capacità di comprensione dei problemi generali riferiti alla classificazione, alla struttura e alla scomposizione del copione e della partitura.

Knowledge and understanding: 1) Knowledge and understanding fundamental problems regarding the discipline, particularly on character analysis and its creation; 2) Knowledge and understanding general problems about classification, structure and breaking down the libretto and the score.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | Applying knowledge and understanding

Conoscenza e capacità di comprensione applicate. Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità: 1) comprensione e analisi del copione (aspetti tematici e formali), sua collocazione nel contesto e capacità di analizzarlo drammaticamente, ivi compresa la capacità di tradurre efficacemente le intenzioni dell'autore in azione scenica; 2) comprensione e utilizzo della partitura; 3) capacità di organizzare il lavoro sul se stesso e sul personaggio; 4) capacità di comunicare con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina; 5) capacità di apprezzare un testo poetico.

Applying knowledge and understanding. At the end of the course the student will acquired the following skills: 1) understand and analyze the script (thematic and formal aspects), its placement in the environment and ability to analyze it dramatically, including the ability to traduce effectively author's intention in action on stage; 2) understand and use the score; 3) ability to organize the work on himself and on the character; 4) communication skills with clearness and accuracy in writing and oral presentation, with proper use of the specific vocabulary of the discipline; 5) ability to approach a poetic text.

3. Autonomia di giudizio | Making judgements

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare l'analisi del copione e della partitura. Sarà quindi in grado di valutarle autonomamente, organizzando il lavoro su se stesso e sul personaggio. Lo studente sarà inoltre in grado di riflettere su quali siano i temi sociali ed etici insiti nella drammaturgia e come questi possano essere espressi nell'interpretazione.

Gli strumenti recitativi che verranno introdotti saranno applicati tutto l'anno durante le esercitazioni. I parametri e la terminologia impostati fin dall'inizio renderanno le critiche e i giudizi più chiari e costruttivi. A livello artistico, gli studenti avranno un discorso analitico profondo e saranno investigativi in

At the end of the course the student will be able to collect and interpret the information necessary to face the analysis of the script and the score. So the student will be able to evaluate them autonomously and develop them, organizing the work on himself and on the character. The student will also be able to consider the social and ethical issues inherent in the dramaturgy and how these can be expressed in the performance. The acting tools they will be introduced will be applied throughout the whole year during the performances. The parameters and the terminology set from the beginning will make the critiques and judgments more clear and constructive. On the artistic level, students will have deep analytical discourse and be investigative in all other aspects of a performance.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

At the end of the course the student will be able to communicate information, ideas, problems and solutions to specialist and non-specialist interlocutors, with clearness and accuracy in writing and oral presentation, with proper use of the specific vocabulary of the discipline.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della recitazione, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

At the end of the course the student will have the necessary skills to continue his process of Acting learning, both from the theoretical and from the practical point of view, with a high degree of autonomy.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Unità didattica 1

Programma d'esame

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

- gli appunti delle lezioni;
- J. Deer, R. Dal Vera, *Recitare il musical*, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 2, 6.

Unità didattica 2

Programma d'esame

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

- gli appunti delle lezioni;
- J. Deer, R. Dal Vera, *Recitare il musical*, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 1, 4, 5.

Unità didattica 3

Programma d'esame

Per l'u.d. 3 gli studenti sono tenuti a preparare:

- gli appunti delle lezioni
- J. Deer, R. Dal Vera, *Recitare il musical*, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 3,7

Teaching Unit 1

For Teaching Unit 1 students are required to prepare:

- lecture notes
- J. Deer, R. Dal Vera, *Recitare il musical*, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: chapter 2, 6.

Teaching Unit 2

For Teaching Unit 2 students are required to prepare:

- lecture notes
- J. Deer, R. Dal Vera, *Recitare il musical*, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: chapter 1, 4, 5.

Teaching Unit 3

For Teaching Unit 3 students are required to prepare:

- lecture notes
- J. Deer, R. Dal Vera, *Recitare il musical*, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: chapter 3, 7

PREREQUISITI PREREQUISITES

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

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 l'analisi.

To follow the course and pass the exam successfully, particular competences are not required: during the lessons all the instruments to face the study and the analysis will be provided.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Prova pratica

Nella prova pratica sarà accertata l'applicazione degli argomenti delineati nel programma, su un personaggio assegnato, valutando sia la dimestichezza con questioni di analisi sia la capacità di interpretare una scena assegnata.

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

Practical Test

The practical test will verify the application of the themes covered in the program, on an assigned character, valuing both the familiarity with analysis problems and the ability of acting in an assigned scene.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE ACTING

Disciplina <i>Course</i>	RECITAZIONE ACTING		SAD		ADRA001
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Francesco Marchesi, Felipe Henrique Tavoraro, Matteo Vitanza				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	SECONDO SECOND	Corso <i>Class</i>	Mariangela Melato
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	350		CFA		14

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Il corso approfondisce i problemi e i metodi delle tecniche della recitazione nel teatro musicale.

L'u.d. 1 affronta gli approcci e i metodi di interpretazione della canzone, soffermandosi su: rafforzatori (questo è il momento, perchè adesso devo cantare, retroscena e anticipazione, ricordo inventato, il costo del fallimento: cosa c'è in gioco) e messa in scena (posizioni del corpo, posizioni sul palcoscenico, termini di messa in scena, espressione esterna di un viaggio interiore, impulso, gesto, oggetti come punti di riferimento, idee come punti di riferimento, staging, movimento coreografico, scala).

L'u.d. 2 affronta la preparazione all'interpretazione, soffermandosi su: il viaggio della canzone (beat breakdown, obiettivi dei beat, pressione interna ed esterna, azioni tattiche, scoperta, valutazione e adeguamento) e il fraseggio (monologare le liriche, front phrasing e back phrasing, ricerca degli stili di fraseggio). Con l'uso di "Giochi scenici" svilupperanno il lavoro sull'ascolto, sul ritmo, sull'azione-reazione, sull'uso dello spazio, formando maggiore consapevolezza sensoriale, sviluppo dell'immaginazione, consapevolezza vocale.

L'u.d. 3 affronta il realismo psicologico moderno, con particolare attenzione al lavoro dell'attore sulle relazioni dei personaggi specifiche, mutevoli; le relazioni come ostacoli e al conseguente conflitto che si ingenera sulla scena, dove l'attore agisce servendosi di obiettivi relazionali, potere, controllo e status, canzoni o monologhi interiori, canzoni o monologhi al partner assente, conversazioni con Dio, canzoni o monologhi al pubblico.

Nella prima parte dell'anno, attraverso gli strumenti di analisi del testo, si acquisisce consapevolezza delle circostanze date e della gestione della pressione interna ed esterna come strumenti di lavoro fondamentali per l'attore con l'obiettivo di lavorare su alcune scene di teatro di prosa moderno o contemporaneo, trovare un coinvolgimento personale con il materiale testuale e, attraverso improvvisazioni strutturate, giungere alle battute precise dell'autore, avendo percorso un arco drammatico vivo e comunicativo e infine saperlo ripetere, salvaguardando il principio della scoperta.

Parallelamente, gli allievi affronteranno il lavoro dalle prove allo spettacolo, simulando questo passaggio il più concretamente possibile e, dove non si può, approfondendolo teoricamente e condividendo esperienze significative di attori professionisti. Cominceranno dal proprio inizio, lavorando per livelli, definendo i traguardi, esplorando e sperimentando, trovando spazio per gli errori. Si sposteranno in teatro, aggiungendo elementi, confrontandosi con cosa sia un'anteprima e cosa un debutto, imparando a gestire i consigli degli altri, i successi e i fiaschi, con la consapevolezza di una tecnica attoriale in continua evoluzione.

T.U. 1 introduces the approaches and the methods of performing a song, focussing on: Intensifiers (this is the moment, why must i sing this now?, backstory and front loading, Invented memory, the cost of failure - what's at stake?) and Staging (body positions, stage positions, staging therms, external expression of the inner journey, impulse, gesture, anchoring things, anchoring ideas, staging, dance movement, scale).

T.U. 2 deals with the preparation to the performance, focussing on: The journey of the song (beat breakdown, beat objectives, internal and external pressure, tactical action, discovery, evaluation and adjustment) and Phrasing (lyric as monologue, front phrasing and back phrasing, research phrasing styles).With the use of "Scenic Games" they will develop work on listening, rhythm, action-reaction, the use of space, forming greater sensory awareness, development of imagination, vocal awareness.

T.U. 3 deals with modern psychological realism, focussing on the actor's work on the characters' specific, changing relationships; relationships as obstacles and the resulting conflict that is engendered on stage, where the actor acts by serving relational goals, power, control and status, inner-directed songs or monologues, absent partner-directed songs or monologues, conversations with God, audience-directed songs.

In the first part of the year, through the text analysis tools, awareness of the given circumstances and the management of internal and external pressure is acquired as fundamental working tools for the actor with the aim of working on some modern or contemporary prose theater scenes, finding a personal involvement with the textual material and, through structured improvisations, reaching the author's precise lines, having traveled a lively and communicative dramatic arc and finally knowing how to repeat it, safeguarding the principle of discovery.

In parallel, students will tackle the work from rehearsal to performance, simulating this step as concretely as possible and, where they cannot, investigating it theoretically and sharing significant experiences of professional actors. They will begin their own beginning, working in layers, setting goals, exploring and experimenting, finding room for failure. They will move into the theater, adding elements, confronting what is a preview and what is a premiere, learning to deal with the advice of others, hits and flops, with an awareness of an ever-evolving acting technique.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso ha i seguenti obiettivi formativi:

1) affrontare gli approcci e i metodi di interpretazione della canzone; 2) affronta la preparazione all'interpretazione, 3) affronta il realismo psicologico moderno, con particolare attenzione al conflitto e all'azione drammatica.

I risultati attesi del corso contribuiranno alla maturazione dello studente attraverso le seguenti abilità che verranno acquisite: 1) uso del fraseggio; 2) comprensione e utilizzo della partitura e del testo; 3) capacità di mettere in scena e fare una vera connessione con la propria canzone.

Inoltre lo studente sarà in grado autonomamente di: 1) raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare l'interpretazione della canzone e la sua preparazione; 2) continuare il suo processo di apprendimento della recitazione, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico. 3) capacità di applicare le loro conoscenze e comprensione in un approccio professionale al loro lavoro

Le suddette competenze saranno verificate attraverso una prova pratica.

The course has the follow learning objectives: 1) introduce the approaches and the methods of performing a song; 2) deals with the preparation to the performance 3) deals with modern psychological realism, with particular attention to conflict and dramatic action. The expected learning outcomes of the course will contribute to the maturation of the student through the following skills that will be acquired: 1) use of phrasing; 2) understand and use OF the score and the tex; ability to stage and create a real connection to the song. Furthermore, the student autonomously will be able to: 1) collect and interpret the information necessary to face the performance of the song and its preparation. 2) continue his process of learning acting, both from the theoretical and from the practical point of view. 3) will be able to apply their knowing and comprehension in a professional approach. These skills will be verified through a practical test.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | Knowledge and understanding

Conoscenze e capacità di comprensione: 1) Conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda il lavoro sul personaggio; 2) conoscenza e capacità di comprensione delle opportunità generali riferite alla messa in scena; 3) conoscenza e capacità di comprensione dei problemi generali riferiti alla stile.

Knowledge and understanding: 1) Knowledge and understanding of the main problems regarding the discipline, in particular, the work on the character; 2) Knowledge and understanding general opportunities in reference to staging; 3) knowledge of general problems about style.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | Applying knowledge and understanding

Conoscenza e capacità di comprensione applicate. Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità: 1) uso del fraseggio; 2) comprensione e utilizzo della partitura; 3) capacità di mettere in scena la propria canzone.

Applying knowledge and understanding. At the end of the course the student will acquire the following skills: 1) use of phrasing; 2) understand and use the vocal score; 3) ability to stage a song.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare l'interpretazione della canzone e la sua preparazione. Sarà quindi in grado di valutarle autonomamente, organizzando il lavoro su se stesso e sul personaggio.

Lo studente sarà inoltre in grado di riflettere su quali siano i temi sociali ed etici insiti nella drammaturgia e come questi possano essere espressi nell'interpretazione.

At the end of the course the student will be able to collect and interpret the information necessary to face the performance of a song and its preparation. So the student will be able to evaluate them autonomously and develop them, organizing the work on himself and on the character.

The student will also be able to consider the social and ethical issues inherent in the dramaturgy and how these can be expressed in the performance.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

At the end of the course the student will be able to communicate information, ideas, problems and solutions to specialist and non-specialist interlocutors, with clearness and accuracy in writing and oral presentation, with proper use of the specific vocabulary of the discipline.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della recitazione, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

At the end of the course the student will have the necessary skills to continue his process of Acting learning, both from the theoretical and from the practical point of view, with a high degree of autonomy.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Unità didattica 1

Programma d'esame

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

- gli appunti delle lezioni;
- J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 10 - 12.

Unità didattica 2

Programma d'esame

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

- gli appunti delle lezioni;
- J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 8 - 11.

Unità didattica 3

Programma d'esame

Per l'u.d. 3 gli studenti sono tenuti a preparare:

- gli appunti delle lezioni;
- J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 9 - 13

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Teaching Unit 1

For Teaching Unit 1 students are required to prepare:

- lecture notes
- J. Deer, R. Dal Vera, *Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: chapters 10 - 12.*

Teaching Unit 2

For Teaching Unit 1 students are required to prepare:

- lecture notes
- J. Deer, R. Dal Vera, *Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: chapters 8 - 11.*

Teaching Unit 3

For Teaching Unit 1 students are required to prepare:

- lecture notes
- J. Deer, R. Dal Vera, *Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: chapters 9 - 13.*

PREREQUISITI PREREQUISITES

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 l'analisi.

To follow the course and pass the exam successfully, particular competences are not required: during the lessons all the instruments to face the study and the analysis will be provided.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Prova pratica

Nella prova pratica sarà accertata l'applicazione degli argomenti delineati nel programma, su un personaggio assegnato, valutando sia la dimestichezza con questioni di analisi sia la capacità di interpretare una scena assegnata.

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

Practical Test

The practical test will verify the application of the themes covered in the program, on an assigned character, valuing both the familiarity with analysis problems and the ability of acting in an assigned scene.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE ACTING

Disciplina <i>Course</i>	RECITAZIONE ACTING		SAD		ADRA001
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Francesco Marchesi, Felipe Henrique Tavoraro, Matteo Vitanza				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	SECONDO SECOND	Corso <i>Class</i>	Bice Valori
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	350		CFA		14

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Il corso approfondisce i problemi e i metodi delle tecniche della recitazione nel teatro musicale.

L'u.d. 1 affronta gli approcci e i metodi di interpretazione della canzone, soffermandosi su: rafforzatori (questo è il momento, perchè adesso devo cantare, retroscena e anticipazione, ricordo inventato, il costo del fallimento: cosa c'è in gioco) e messa in scena (posizioni del corpo, posizioni sul palcoscenico, termini di messa in scena, espressione esterna di un viaggio interiore, impulso, gesto, oggetti come punti di riferimento, idee come punti di riferimento, staging, movimento coreografico, scala).

L'u.d. 2 affronta la preparazione all'interpretazione, soffermandosi su: il viaggio della canzone (beat breakdown, obiettivi dei beat, pressione interna ed esterna, azioni tattiche, scoperta, valutazione e adeguamento) e il fraseggio (monologare le liriche, front phrasing e back phrasing, ricerca degli stili di fraseggio). Con l'uso di "Giochi scenici" svilupperanno il lavoro sull'ascolto, sul ritmo, sull'azione-reazione, sull'uso dello spazio, formando maggiore consapevolezza sensoriale, sviluppo dell'immaginazione, consapevolezza vocale.

L'u.d. 3 affronta il realismo psicologico moderno, con particolare attenzione al lavoro dell'attore sulle relazioni dei personaggi specifiche, mutevoli; le relazioni come ostacoli e al conseguente conflitto che si ingenera sulla scena, dove l'attore agisce servendosi di obiettivi relazionali, potere, controllo e status, canzoni o monologhi interiori, canzoni o monologhi al partner assente, conversazioni con Dio, canzoni o monologhi al pubblico.

Nella prima parte dell'anno, attraverso gli strumenti di analisi del testo, si acquisisce consapevolezza delle circostanze date e della gestione della pressione interna ed esterna come strumenti di lavoro fondamentali per l'attore con l'obiettivo di lavorare su alcune scene di teatro di prosa moderno o contemporaneo, trovare un coinvolgimento personale con il materiale testuale e, attraverso improvvisazioni strutturate, giungere alle battute precise dell'autore, avendo percorso un arco drammatico vivo e comunicativo e infine saperlo ripetere, salvaguardando il principio della scoperta.

Parallelamente, gli allievi affronteranno il lavoro dalle prove allo spettacolo, simulando questo passaggio il più concretamente possibile e, dove non si può, approfondendolo teoricamente e condividendo esperienze significative di attori professionisti. Cominceranno dal proprio inizio, lavorando per livelli, definendo i traguardi, esplorando e sperimentando, trovando spazio per gli errori. Si sposteranno in teatro, aggiungendo elementi, confrontandosi con cosa sia un'anteprima e cosa un debutto, imparando a gestire i consigli degli altri, i successi e i fiaschi, con la consapevolezza di una tecnica attoriale in continua evoluzione.

T.U. 1 introduces the approaches and the methods of performing a song, focussing on: Intensifiers (this is the moment, why must i sing this now?, backstory and front loading, Invented memory, the cost of failure - what's at stake?) and Staging (body positions, stage positions, staging therms, external expression of the inner journey, impulse, gesture, anchoring things, anchoring ideas, staging, dance movement, scale).

T.U. 2 deals with the preparation to the performance, focussing on: The journey of the song (beat breakdown, beat objectives, internal and external pressure, tactical action, discovery, evaluation and adjustment) and Phrasing (lyric as monologue, front phrasing and back phrasing, research phrasing styles).With the use of "Scenic Games" they will develop work on listening, rhythm, action-reaction, the use of space, forming greater sensory awareness, development of imagination, vocal awareness.

T.U. 3 deals with modern psychological realism, focussing on the actor's work on the characters' specific, changing relationships; relationships as obstacles and the resulting conflict that is engendered on stage, where the actor acts by serving relational goals, power, control and status, inner-directed songs or monologues, absent partner-directed songs or monologues, conversations with God, audience-directed songs.

In the first part of the year, through the text analysis tools, awareness of the given circumstances and the management of internal and external pressure is acquired as fundamental working tools for the actor with the aim of working on some modern or contemporary prose theater scenes, finding a personal involvement with the textual material and, through structured improvisations, reaching the author's precise lines, having traveled a lively and communicative dramatic arc and finally knowing how to repeat it, safeguarding the principle of discovery.

In parallel, students will tackle the work from rehearsal to performance, simulating this step as concretely as possible and, where they cannot, investigating it theoretically and sharing significant experiences of professional actors. They will begin their own beginning, working in layers, setting goals, exploring and experimenting, finding room for failure. They will move into the theater, adding elements, confronting what is a preview and what is a premiere, learning to deal with the advice of others, hits and flops, with an awareness of an ever-evolving acting technique.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso ha i seguenti obiettivi formativi:

1) affrontare gli approcci e i metodi di interpretazione della canzone; 2) affronta la preparazione all'interpretazione, 3) affronta il realismo psicologico moderno, con particolare attenzione al conflitto e all'azione drammatica.

I risultati attesi del corso contribuiranno alla maturazione dello studente attraverso le seguenti abilità che verranno acquisite: 1) uso del fraseggio; 2) comprensione e utilizzo della partitura e del testo; 3) capacità di mettere in scena e fare una vera connessione con la propria canzone.

Inoltre lo studente sarà in grado autonomamente di: 1) raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare l'interpretazione della canzone e la sua preparazione; 2) continuare il suo processo di apprendimento della recitazione, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico. 3) capacità di applicare le loro conoscenze e comprensione in un approccio professionale al loro lavoro

Le suddette competenze saranno verificate attraverso una prova pratica.

The course has the follow learning objectives: 1) introduce the approaches and the methods of performing a song; 2) deals with the preparation to the performance 3) deals with modern psychological realism, with particular attention to conflict and dramatic action. The expected learning outcomes of the course will contribute to the maturation of the student through the following skills that will be acquired: 1) use of phrasing; 2) understand and use OF the score and the tex; ability to stage and create a real connection to the song. Furthermore, the student autonomously will be able to: 1) collect and interpret the information necessary to face the performance of the song and its preparation. 2) continue his process of learning acting, both from the theoretical and from the practical point of view. 3) will be able to apply their knowing and comprehension in a professional approach. These skills will be verified through a practical test.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | Knowledge and understanding

Conoscenze e capacità di comprensione: 1) Conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda il lavoro sul personaggio; 2) conoscenza e capacità di comprensione delle opportunità generali riferite alla messa in scena; 3) conoscenza e capacità di comprensione dei problemi generali riferiti alla stile.

Knowledge and understanding: 1) Knowledge and understanding of the main problems regarding the discipline, in particular, the work on the character; 2) Knowledge and understanding general opportunities in reference to staging; 3) knowledge of general problems about style.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | Applying knowledge and understanding

Conoscenza e capacità di comprensione applicate. Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità: 1) uso del fraseggio; 2) comprensione e utilizzo della partitura; 3) capacità di mettere in scena la propria canzone.

Applying knowledge and understanding. At the end of the course the student will acquire the following skills: 1) use of phrasing; 2) understand and use the vocal score; 3) ability to stage a song.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare l'interpretazione della canzone e la sua preparazione. Sarà quindi in grado di valutarle autonomamente, organizzando il lavoro su se stesso e sul personaggio.

Lo studente sarà inoltre in grado di riflettere su quali siano i temi sociali ed etici insiti nella drammaturgia e come questi possano essere espressi nell'interpretazione.

At the end of the course the student will be able to collect and interpret the information necessary to face the performance of a song and its preparation. So the student will be able to evaluate them autonomously and develop them, organizing the work on himself and on the character.

The student will also be able to consider the social and ethical issues inherent in the dramaturgy and how these can be expressed in the performance.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

At the end of the course the student will be able to communicate information, ideas, problems and solutions to specialist and non-specialist interlocutors, with clearness and accuracy in writing and oral presentation, with proper use of the specific vocabulary of the discipline.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della recitazione, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

At the end of the course the student will have the necessary skills to continue his process of Acting learning, both from the theoretical and from the practical point of view, with a high degree of autonomy.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Unità didattica 1

Programma d'esame

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

- gli appunti delle lezioni;
- J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 10 - 12.

Unità didattica 2

Programma d'esame

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

- gli appunti delle lezioni;
- J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 8 - 11.

Unità didattica 3

Programma d'esame

Per l'u.d. 3 gli studenti sono tenuti a preparare:

- gli appunti delle lezioni;
- J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 9 - 13

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Teaching Unit 1

For Teaching Unit 1 students are required to prepare:

- lecture notes
- J. Deer, R. Dal Vera, *Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: chapters 10 - 12.*

Teaching Unit 2

For Teaching Unit 1 students are required to prepare:

- lecture notes
- J. Deer, R. Dal Vera, *Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: chapters 8 - 11.*

Teaching Unit 3

For Teaching Unit 1 students are required to prepare:

- lecture notes
- J. Deer, R. Dal Vera, *Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: chapters 9 - 13.*

PREREQUISITI PREREQUISITES

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 l'analisi.

To follow the course and pass the exam successfully, particular competences are not required: during the lessons all the instruments to face the study and the analysis will be provided.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Prova pratica

Nella prova pratica sarà accertata l'applicazione degli argomenti delineati nel programma, su un personaggio assegnato, valutando sia la dimestichezza con questioni di analisi sia la capacità di interpretare una scena assegnata.

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

Practical Test

The practical test will verify the application of the themes covered in the program, on an assigned character, valuing both the familiarity with analysis problems and the ability of acting in an assigned scene.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE ACTING

Disciplina <i>Course</i>	RECITAZIONE ACTING		SAD		ADRA001
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Massimiliano Perticari				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	TERZO THIRD	Corso <i>Class</i>	Enzo Garinei
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	300		CFA		12

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Il corso approfondisce i problemi e i metodi delle tecniche della recitazione nel teatro musicale in particolare nell'interpretare un personaggio mentre canta e balla seguendo le indicazioni del regista, del coreografo e del direttore musicale secondo lo caratteristiche di stile del musical nel quale è inserito.

L'u.d. 1 affronta lo stile nel teatro musicale, soffermandosi su: cos'è lo stile, nozioni di stile in evoluzione, consapevolezza dello stile nel pubblico, stile di recitazione del musical contemporaneo, presupposti fondamentali sullo stile, convenzioni teatrali, comportamento convenzionale, analizzare la visione del mondo di uno stile, caratteristiche di stile, cosa sono le caratteristiche di stile, caratteristiche vocali di stile, caratteristiche fisiche di stile, atteggiamenti nelle azioni, stile e verità.

L'u.d. 2 affronta l'operetta europea, soffermandosi su: contesto e visione del mondo, ideale sociale e valori, amore e sesso, bellezza e moda, rapporto con l'autorità, tradizione interpretativa, caratteristiche di stile, esempi dello stile/genere, fonti di ricerca.

L'u.d. 3 affronta l'operetta di Gilbert e Sullivan, soffermandosi su: contesto e visione del mondo, ideale sociale e valori, amore e sesso, bellezza e moda, rapporto con l'autorità, tradizione interpretativa, caratteristiche di stile, esempi dello stile/genere, fonti di ricerca.

L'u.d. 4 affronta la commedia musicale, soffermandosi su: contesto e visione del mondo, ideale sociale e valori, amore e sesso, bellezza e moda, rapporto con l'autorità, tradizione interpretativa, caratteristiche di stile, esempi dello stile/genere, fonti di ricerca.

L'u.d. 5 affronta il dramma musicale della Golden Age, soffermandosi su: contesto e visione del mondo, ideale sociale e valori, amore e sesso, bellezza e moda, rapporto con l'autorità, tradizione interpretativa, caratteristiche di stile, esempi dello stile/genere, fonti di ricerca.

L'u.d. 6 affronta il musical Rock, soffermandosi su: contesto e visione del mondo, ideale sociale e valori, amore e sesso, bellezza e moda, rapporto con l'autorità, tradizione interpretativa, caratteristiche di stile, esempi dello stile/genere, fonti di ricerca.

L'u.d. 7 affronta i Popsical e i Jukebox Musical soffermandosi su: contesto, varianti di Jukebox Musical, Jukebox Musical biografici, utilizzare le caratteristiche di stile nei Jukebox Musical, scegliere ed enfatizzare gli elementi distintivi, scavare più a fondo, la recitazione nei Jukebox Book Musical e nei Popsical.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

The course deepens problems and methods of acting techniques in musical theatre in particular in playing a character while singing and dancing following the director's, choreographer's and musical director's directions according to the style tags of the musical in which it is inserted.

T.U. 1 deals with the style in musical theatre, focussing on: what is style, evolving notions of style, audience awareness of style, contemporary musical acting style, fundamental assumptions about style, theatrical conventions, conventional behavior, analyzing the worldview of a style, style tags, what are style tags, vocal style tags, physical style tags, attitudes into actions, style and truth.

T.U. 2 deals with the European operetta, focussing on: background and worldview, social ideals and values, romance and sex, beauty and fashion, relationship to authority, performance tradition, style tags, examples from the style/genre, research resources.

T.U. 3 deals with the Gilbert and Sullivan operetta, focussing on: background and worldview, social ideals and values, romance and sex, beauty and fashion, relationship to authority, performance tradition, style tags, examples from the style/genre, research resources.

T.U. 4 deals with the Musical comedy, focussing on: background and worldview, social ideals and values, romance and sex, beauty and fashion, relationship to authority, performance tradition, style tags, examples from the style/genre, research resources.

T.U. 5 deals with the Golden Age musical drama, focussing on: background and worldview, social ideals and values, romance and sex, beauty and fashion, relationship to authority, performance tradition, style tags, examples from the style/genre, research resources.

T.U. 6 deals with the Rock musicals, focussing on: background and worldview, social ideals and values, romance and sex, beauty and fashion, relationship to authority, performance tradition, style tags, examples from the style/genre, research resources.

T.U. 7 deals with the Popsicals and juke box musicals, focussing on: background, juke box variations, biographical juke box musicals, using style tags in biographical juke box musicals, selecting and amplifying signature elements, digging deeper, acting in juke box musicals and popsicals.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso ha i seguenti obiettivi formativi:

affrontare lo stile nel teatro musicale;
affrontare l'operetta europea;
affrontare l'operetta di Gilbert e Sullivan;
affrontare la commedia musicale;
affrontare il dramma musicale della Golden Age;
affrontare il musical Rock;
affrontare i Popsical e i Jukebox Musical.

I risultati attesi del corso contribuiranno alla maturazione dello studente attraverso le seguenti abilità che verranno acquisite:

comprensione e utilizzo dello specifico stile di musical;
capacità di mettere in scena la propria canzone rispettando le appropriate caratteristiche di stile;
recitare, danzare e cantare adeguatamente allo stile del testo e della partitura e più in generale al tipo di musical che si sta affrontando.

Inoltre lo studente sarà in grado autonomamente di:

raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare l'interpretazione di un personaggio e la sua preparazione secondo determinate caratteristiche di stile;
continuare il suo processo di apprendimento della recitazione, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico;
applicare le conoscenze e comprensione in un approccio professionale al lavoro.

*The course has the follow learning objectives:
deals with the style in musical theatre
deals with the European operetta;
deals with the Gilbert and Sullivan operetta;
deals with the Musical comedy;
deals with the Golden Age musical drama;
deals with the Rock musicals;
deals with the Popsicals and juke box musicals.*

*The expected learning outcomes of the course will contribute to the maturation of the student through the following skills that will be acquired:
understand and use the specific style of musical;
ability to stage a song respecting the appropriate style characteristics;
acting, dancing and singing appropriate to the style of the text and the score and more generally to the type of musical that you are facing.*

*Furthermore, the student autonomously will be able to:
collect and interpret the information necessary to play a character and prepare it according to certain style tags;
continue his process of learning acting, both from the theoretical and from the practical point of view;
apply their knowing and comprehension in a professional approach. These skills will be verified through a practical test.*

1. Conoscenza e capacità di comprensione | Knowledge and understanding

Conoscenze e capacità di comprensione:

- 1) Conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda il lavoro sul personaggio in stile;
- 2) conoscenza e capacità di comprensione delle opportunità generali riferite alla messa in scena;
- 3) conoscenza e capacità di comprensione dei problemi generali riferiti alla stile;
- 4) conoscenza e capacità di comprensione dell'identificazione dei diversi stili e conseguentemente adattare le scelte interpretative nel canto, nella danza e nella recitazione.

Knowledge and understanding:

- 1) Knowledge and understanding of the main problems regarding the discipline, in particular, the work on the character on style;
- 2) Knowledge and understanding general opportunities in reference to staging;
- 3) knowledge of general problems about style;
- 4) Knowledge and understanding of identifying different styles and how to adapt the interpretative choices in singing, dancing and acting.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | Applying knowledge and understanding

Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità:

- 1) comprensione e utilizzo dello specifico stile di musical;
- 2) capacità di mettere in scena la propria canzone seguendo determinate caratteristiche di stile;
- 3) recitare, danzare e cantare adeguatamente allo stile del testo e della partitura e più in generale al tipo di musical che si sta affrontando.

At the end of the course the student will acquire the following skills:

- 1) understand and use the specific style of musical;
- 2) ability to stage a song following specific style tags;
- 3) Acting, dancing and singing appropriate to the style of the text and the score and more generally to the type of musical that you are facing.

3. Autonomia di giudizio | Making judgements

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare l'interpretazione della canzone e la sua preparazione secondo le caratteristiche di stile del musical nel quale è inserita. Sarà quindi in grado di valutarle autonomamente, organizzando il lavoro su se stesso e sul personaggio. Lo studente sarà inoltre in grado di riflettere su quali siano i temi sociali ed etici insiti nella drammaturgia e come questi possano essere espressi nell'interpretazione.

At the end of the course the student will be able to collect and interpret the information necessary to face the performance of a song and its preparation according to the style tags of the musical in which it is inserted. So the student will be able to evaluate them autonomously and develop them, organizing the work on himself and on the character. The student will also be able to consider the social and ethical issues inherent in the dramaturgy and how these can be expressed in the performance.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

At the end of the course the student will be able to communicate information, ideas, problems and solutions to specialist and non-specialist interlocutors, with clearness and accuracy in writing and oral presentation, with proper use of the specific vocabulary of the discipline.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della recitazione, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

At the end of the course the student will have the necessary skills to continue his process of Acting learning, both from the theoretical and from the practical point of view, with a high degree of autonomy.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

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

J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 14-15; gli appunti delle lezioni.

Per le uu.dd. 2, 3, 4, 5, 6, 7 gli studenti sono tenuti a preparare:

J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito del capitolo 16; gli appunti delle lezioni.

For Teaching Unit 1 students are required to prepare:

J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: chapters 14-15; lecture notes.

For Teaching Units 2, 3, 4, 5, 6, 7 students are required to prepare:

J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: chapter 16; lecture notes.

PREREQUISITI PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame sono necessarie le competenze, conoscenze e abilità acquisite durante il Corso del I e II anno.

To successfully follow the course and pass the exam, the competencies, knowledge, and skills acquired during the first and second year of the Course are required.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Nella prova pratica sarà accertata l'applicazione degli argomenti delineati nel programma, su un personaggio a scelta dello studente, valutando sia la dimestichezza con questioni di stile sia la capacità di preparare e interpretare autonomamente una scena. Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

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

Practical Test The practical test will verify the application of the themes covered in the program, on a character chosen by the student, valuing both the familiarity with style problems and the ability of autonomously preparing and playing a scene. The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE ACTING

Disciplina <i>Course</i>	RECITAZIONE ACTING		SAD		ADRA001
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Massimiliano Perticari				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	TERZO THIRD	Corso <i>Class</i>	Gino Bramieri
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	300		CFA		12

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Il corso approfondisce i problemi e i metodi delle tecniche della recitazione nel teatro musicale in particolare nell'interpretare un personaggio mentre canta e balla seguendo le indicazioni del regista, del coreografo e del direttore musicale secondo lo caratteristiche di stile del musical nel quale è inserito.

L'u.d. 1 affronta lo stile nel teatro musicale, soffermandosi su: cos'è lo stile, nozioni di stile in evoluzione, consapevolezza dello stile nel pubblico, stile di recitazione del musical contemporaneo, presupposti fondamentali sullo stile, convenzioni teatrali, comportamento convenzionale, analizzare la visione del mondo di uno stile, caratteristiche di stile, cosa sono le caratteristiche di stile, caratteristiche vocali di stile, caratteristiche fisiche di stile, atteggiamenti nelle azioni, stile e verità.

L'u.d. 2 affronta l'operetta europea, soffermandosi su: contesto e visione del mondo, ideale sociale e valori, amore e sesso, bellezza e moda, rapporto con l'autorità, tradizione interpretativa, caratteristiche di stile, esempi dello stile/genere, fonti di ricerca.

L'u.d. 3 affronta l'operetta di Gilbert e Sullivan, soffermandosi su: contesto e visione del mondo, ideale sociale e valori, amore e sesso, bellezza e moda, rapporto con l'autorità, tradizione interpretativa, caratteristiche di stile, esempi dello stile/genere, fonti di ricerca.

L'u.d. 4 affronta la commedia musicale, soffermandosi su: contesto e visione del mondo, ideale sociale e valori, amore e sesso, bellezza e moda, rapporto con l'autorità, tradizione interpretativa, caratteristiche di stile, esempi dello stile/genere, fonti di ricerca.

L'u.d. 5 affronta il dramma musicale della Golden Age, soffermandosi su: contesto e visione del mondo, ideale sociale e valori, amore e sesso, bellezza e moda, rapporto con l'autorità, tradizione interpretativa, caratteristiche di stile, esempi dello stile/genere, fonti di ricerca.

L'u.d. 6 affronta il musical Rock, soffermandosi su: contesto e visione del mondo, ideale sociale e valori, amore e sesso, bellezza e moda, rapporto con l'autorità, tradizione interpretativa, caratteristiche di stile, esempi dello stile/genere, fonti di ricerca.

L'u.d. 7 affronta i Popsical e i Jukebox Musical soffermandosi su: contesto, varianti di Jukebox Musical, Jukebox Musical biografici, utilizzare le caratteristiche di stile nei Jukebox Musical, scegliere ed enfatizzare gli elementi distintivi, scavare più a fondo, la recitazione nei Jukebox Book Musical e nei Popsical.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

The course deepens problems and methods of acting techniques in musical theatre in particular in playing a character while singing and dancing following the director's, choreographer's and musical director's directions according to the style tags of the musical in which it is inserted.

T.U. 1 deals with the style in musical theatre, focussing on: what is style, evolving notions of style, audience awareness of style, contemporary musical acting style, fundamental assumptions about style, theatrical conventions, conventional behavior, analyzing the worldview of a style, style tags, what are style tags, vocal style tags, physical style tags, attitudes into actions, style and truth.

T.U. 2 deals with the European operetta, focussing on: background and worldview, social ideals and values, romance and sex, beauty and fashion, relationship to authority, performance tradition, style tags, examples from the style/genre, research resources.

T.U. 3 deals with the Gilbert and Sullivan operetta, focussing on: background and worldview, social ideals and values, romance and sex, beauty and fashion, relationship to authority, performance tradition, style tags, examples from the style/genre, research resources.

T.U. 4 deals with the Musical comedy, focussing on: background and worldview, social ideals and values, romance and sex, beauty and fashion, relationship to authority, performance tradition, style tags, examples from the style/genre, research resources.

T.U. 5 deals with the Golden Age musical drama, focussing on: background and worldview, social ideals and values, romance and sex, beauty and fashion, relationship to authority, performance tradition, style tags, examples from the style/genre, research resources.

T.U. 6 deals with the Rock musicals, focussing on: background and worldview, social ideals and values, romance and sex, beauty and fashion, relationship to authority, performance tradition, style tags, examples from the style/genre, research resources.

T.U. 7 deals with the Popsicals and juke box musicals, focussing on: background, juke box variations, biographical juke box musicals, using style tags in biographical juke box musicals, selecting and amplifying signature elements, digging deeper, acting in juke box musicals and popsicals.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso ha i seguenti obiettivi formativi:

affrontare lo stile nel teatro musicale;
affrontare l'operetta europea;
affrontare l'operetta di Gilbert e Sullivan;
affrontare la commedia musicale;
affrontare il dramma musicale della Golden Age;
affrontare il musical Rock;
affrontare i Popsical e i Jukebox Musical.

I risultati attesi del corso contribuiranno alla maturazione dello studente attraverso le seguenti abilità che verranno acquisite:

comprensione e utilizzo dello specifico stile di musical;
capacità di mettere in scena la propria canzone rispettando le appropriate caratteristiche di stile;
recitare, danzare e cantare adeguatamente allo stile del testo e della partitura e più in generale al tipo di musical che si sta affrontando.

Inoltre lo studente sarà in grado autonomamente di:

raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare l'interpretazione di un personaggio e la sua preparazione secondo determinate caratteristiche di stile;
continuare il suo processo di apprendimento della recitazione, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico;
applicare le conoscenze e comprensione in un approccio professionale al lavoro.

*The course has the follow learning objectives:
deals with the style in musical theatre
deals with the European operetta;
deals with the Gilbert and Sullivan operetta;
deals with the Musical comedy;
deals with the Golden Age musical drama;
deals with the Rock musicals;
deals with the Popsicals and juke box musicals.*

*The expected learning outcomes of the course will contribute to the maturation of the student through the following skills that will be acquired:
understand and use the specific style of musical;
ability to stage a song respecting the appropriate style characteristics;
acting, dancing and singing appropriate to the style of the text and the score and more generally to the type of musical that you are facing.*

*Furthermore, the student autonomously will be able to:
collect and interpret the information necessary to play a character and prepare it according to certain style tags;
continue his process of learning acting, both from the theoretical and from the practical point of view;
apply their knowing and comprehension in a professional approach. These skills will be verified through a practical test.*

1. Conoscenza e capacità di comprensione | Knowledge and understanding

Conoscenze e capacità di comprensione:

- 1) Conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda il lavoro sul personaggio in stile;
- 2) conoscenza e capacità di comprensione delle opportunità generali riferite alla messa in scena;
- 3) conoscenza e capacità di comprensione dei problemi generali riferiti alla stile;
- 4) conoscenza e capacità di comprensione dell'identificazione dei diversi stili e conseguentemente adattare le scelte interpretative nel canto, nella danza e nella recitazione.

Knowledge and understanding:

- 1) Knowledge and understanding of the main problems regarding the discipline, in particular, the work on the character on style;
- 2) Knowledge and understanding general opportunities in reference to staging;
- 3) knowledge of general problems about style;
- 4) Knowledge and understanding of identifying different styles and how to adapt the interpretative choices in singing, dancing and acting.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | Applying knowledge and understanding

Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità:

- 1) comprensione e utilizzo dello specifico stile di musical;
- 2) capacità di mettere in scena la propria canzone seguendo determinate caratteristiche di stile;
- 3) recitare, danzare e cantare adeguatamente allo stile del testo e della partitura e più in generale al tipo di musical che si sta affrontando.

At the end of the course the student will acquire the following skills:

- 1) understand and use the specific style of musical;
- 2) ability to stage a song following specific style tags;
- 3) Acting, dancing and singing appropriate to the style of the text and the score and more generally to the type of musical that you are facing.

3. Autonomia di giudizio | Making judgements

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare l'interpretazione della canzone e la sua preparazione secondo le caratteristiche di stile del musical nel quale è inserita. Sarà quindi in grado di valutarle autonomamente, organizzando il lavoro su se stesso e sul personaggio. Lo studente sarà inoltre in grado di riflettere su quali siano i temi sociali ed etici insiti nella drammaturgia e come questi possano essere espressi nell'interpretazione.

At the end of the course the student will be able to collect and interpret the information necessary to face the performance of a song and its preparation according to the style tags of the musical in which it is inserted. So the student will be able to evaluate them autonomously and develop them, organizing the work on himself and on the character. The student will also be able to consider the social and ethical issues inherent in the dramaturgy and how these can be expressed in the performance.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

At the end of the course the student will be able to communicate information, ideas, problems and solutions to specialist and non-specialist interlocutors, with clearness and accuracy in writing and oral presentation, with proper use of the specific vocabulary of the discipline.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della recitazione, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

At the end of the course the student will have the necessary skills to continue his process of Acting learning, both from the theoretical and from the practical point of view, with a high degree of autonomy.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

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

J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 14-15; gli appunti delle lezioni.

Per le uu.dd. 2, 3, 4, 5, 6, 7 gli studenti sono tenuti a preparare:

J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito del capitolo 16; gli appunti delle lezioni.

For Teaching Unit 1 students are required to prepare:

J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: chapters 14-15; lecture notes.

For Teaching Units 2, 3, 4, 5, 6, 7 students are required to prepare:

J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: chapter 16; lecture notes.

PREREQUISITI PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame sono necessarie le competenze, conoscenze e abilità acquisite durante il Corso del I e II anno.

To successfully follow the course and pass the exam, the competencies, knowledge, and skills acquired during the first and second year of the Course are required.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Nella prova pratica sarà accertata l'applicazione degli argomenti delineati nel programma, su un personaggio a scelta dello studente, valutando sia la dimestichezza con questioni di stile sia la capacità di preparare e interpretare autonomamente una scena. Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

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

Practical Test The practical test will verify the application of the themes covered in the program, on a character chosen by the student, valuing both the familiarity with style problems and the ability of autonomously preparing and playing a scene. The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA ACTING FOR CAMERA

Disciplina <i>Course</i>	RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA ACTING FOR CAMERA		SAD		ADRA003
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Elena Ferrari				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	SECONDO SECOND	Corso <i>Class</i>	Mariangela Melato
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	TEORICO-PRATICA THEORETICAL-PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	25		CFA		2

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Come affrontare un provino video

Il corso è composto prevalentemente da lezioni pratiche. Le prove pratiche consistono nella realizzazione di brevi video studiati per permettere agli allievi di confrontarsi con i diversi metodi di lavorazione utilizzati in campo televisivo e cinematografico (TV/CINEMA/PUBBLICITA'). Ciascuna di queste sessioni pratiche è preceduta un momento teorico, durante il quale gli studenti vengono guidati nella scelta della scena, e nell'impostazione della stessa e del personaggio.

How to approach a video audition

The course consists principally in practical lessons. The practical tests consist in the creation of short videos designed to allow students to deal with the different processing methods used in television and cinema (TV / CINEMA / ADVERTISING). Each of these practical sessions is preceded by a theoretical moment, during which students are guided in the choice of the scene, and in the setting of the same and of the character.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso di Recitazione cine-radio-televisiva e multimediale ha come scopo principale quello di indagare la recitazione mediata tramite un mezzo esterno che sia una macchina da presa o un microfono. In particolare, questi saranno gli obiettivi principali da conseguire: acquisizione degli elementi base della recitazione in video, comprensione degli elementi costitutivi di una scena-sequenza-storia, consapevolezza del linguaggio cine e relative differenze rispetto al teatro, utilizzo consapevole di corpo e voce di fronte alla macchina da presa, conoscenza delle diverse tipologie di inquadrature con relativa applicazione, conoscenza del lessico cinematografico e della regia cinematografica. Gli studenti saranno in grado di affrontare un provino video e la creazione di una scena-video (dialogo/monologo) autonomamente applicando i principi appresi, grazie anche alla possibilità di accedere alla documentazione filmata del livello di partenza e di quello di arrivo.

The main purpose of the Cine-Radio-Television and Multimedia Acting course is to learn how to act through an external medium, whether a camera or a microphone. In particular, these will be the main objectives to be achieved: acquisition of the basic elements of acting in video, understanding of the fundamental elements of a sequence-story-scene, awareness of cinema language and related differences with theatre, conscious use of body and voice in front of the camera, knowledge of the different types of shots with their application, knowledge of the cinematographic lexicon and film direction. Students will be able to face a video audition and the creation of a video-scene (dialogue / monologue) independently by applying the learned principles, also thanks to the possibility of viewing the videos of their starting levels and of their achievements.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Gli studenti avranno acquisito: capacità di comprensione degli elementi fondamentali del linguaggio cinematografico, conoscenza e applicazione dei medesimi, conoscenza delle diverse tipologie di inquadrature, conoscenza del lessico cinematografico e della regia cinematografica, conoscenza delle tecniche interpretative e del processo di elaborazione dalla pagina scritta alla realizzazione di una scena in video.

By the end of the course, students will have acquired: ability to understand the fundamental elements of cinema language, knowledge and application of the same, knowledge of the different media and their different languages

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Gli studenti avranno acquisito le seguenti capacità di comprensione applicate: saper affrontare un provino video, saper riconoscere e percorrere la partitura drammatica: tempo - ritmo - arco narrativo, saper risolvere problemi di espressione: cliché, manierismi, abitudine all'inespressività, nervosismo, saper svolgere un percorso di avvicinamento al personaggio, saper costruire un personaggio.

Students will have acquired the following applied comprehension skills: knowing how to deal with a video audition, knowing how to recognize and deal with a dramatic score: time - rhythm - narrative development, knowing how to solve problems of expression: clichés, mannerisms, habit of being inexpressive, anxiety, knowing how to perform a path of approaching a character, knowing how to build a character.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Gli studenti saranno in grado di valutare autonomamente il lavoro proprio o altrui all'interno di una scena. Saranno in grado di raccogliere ed interpretare i dati utili ad esprimere un giudizio autonomo circa il lavoro svolto da sé o da altri, facendo collegamenti e risolvendo eventuali problemi. Sapranno riconoscere vizi e virtù individuali e acquisiranno competenze metodologiche per affrontare in autonomia contesti artistico professionali.

Students will be able to independently evaluate their own or other people's work within a scene. They will be able to collect and interpret the data useful to express an independent judgment about the work done by themselves or by others, making connections and solving any problems. They will be able to recognize individual vices and virtues and will acquire methodological skills to independently face professional artistic contexts.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Gli studenti svilupperanno la capacità di comunicare con chiarezza e correttezza e con un uso appropriato del lessico specifico della disciplina, inoltre saranno in grado di utilizzarlo a seconda si trovino a dovere interagire sia con specialisti che non specialisti preferendo una terminologia appropriata a qualunque contesto in cui essi operino. Saranno inoltre in grado di proporre soluzioni ai problemi attingendo al bagaglio di competenze e conoscenze acquisite e saranno capaci di collaborare in maniera efficace ed inclusiva con le maestranze artistiche e tecniche che incontreranno, saranno inoltre capaci di presentare il loro lavoro in modo chiaro e consapevole e di elaborare un prodotto sia in gruppo che individualmente.

Students will develop the ability to communicate in a clear and correct way and with an appropriate use of the specific vocabulary of the discipline. They will also be able to use it both in interactions with specialists and with non-specialists, choosing the appropriate vocabulary according to the context. They will also be able to propose solutions to problems, by drawing on the wealth of skills and knowledge acquired, and will be able to collaborate with the artistic and technical workers they meet in an effective and inclusive way. They will also be able to perform their work in a clear and conscious way and to develop a product both in groups and individually.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Gli studenti svilupperanno quelle capacità di apprendimento, attraverso l'esercizio della recitazione cinematografica e della sua pratica, che permetteranno loro di essere attori autonomi e propositivi sia in un percorso di approfondimento di studi e sia nel loro percorso professionale. Capacità di creare attraverso la raccolta, analisi e sintesi delle informazioni date, capacità di progredire la propria abilità immaginativa, tecnica ed emozionale al fine di creare un prodotto artistico valido ed originale.

Students will develop their learning skills by means of exercise and practice in cinematographic acting, in order to become autonomous and pro-active actors both in a further learning path and in their career. Ability to create an artistic product by means of collecting, analysing and synthesizing the given data, ability to improve their own imaginative, technical and emotional skills in order to create an effective original artistic product.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Appunti delle lezioni.

Lista di monologhi scelti in PDF.

“Monologhi e scene del cinema.” A cura di A. Mazzoleni - F. Mazzoleni. Dino Audino Editore

Testi consigliati:

Susan Batson, *L'arte di formarsi come attori e di costruire personaggi*, Dino Audino Editore, 2014

Notes of the lessons.

Recommended texts:

List of monologues in PDF.

Monologues and scenes. A. Mazzoleni - F. Mazzoleni. Dino Audino Editore.

Susan Batson, The art of training as actors and building characters, Dino Audino Editore, 2014

PREREQUISITI

PREREQUISITES

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 parte pratica.

Pre-requisites

No specific pre-requisites will be required to follow the course and pass the exam. All the instruments needed will be given during the lessons.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

ASSESSMENT METHODS

L'apprendimento dello studente verrà valutato nel seguente modo: durante l'esame finale verrà richiesto la creazione un self-tape di presentazione e di una scena studiata durante le lezioni.

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

The students' achievements will be assessed with a final exam, in which they will create a presentation self-tape and a scene studied during the lessons.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA ACTING FOR CAMERA

Disciplina <i>Course</i>	RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA ACTING FOR CAMERA	SAD	ADRA003		
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Elena Ferrari				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	SECONDO SECOND	Corso <i>Class</i>	Bice Valori
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	TEORICO-PRATICA THEORETICAL-PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	25		CFA		2

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Come affrontare un provino video

Il corso è composto prevalentemente da lezioni pratiche. Le prove pratiche consistono nella realizzazione di brevi video studiati per permettere agli allievi di confrontarsi con i diversi metodi di lavorazione utilizzati in campo televisivo e cinematografico (TV/CINEMA/PUBBLICITA'). Ciascuna di queste sessioni pratiche è preceduta un momento teorico, durante il quale gli studenti vengono guidati nella scelta della scena, e nell'impostazione della stessa e del personaggio.

How to approach a video audition

The course consists principally in practical lessons. The practical tests consist in the creation of short videos designed to allow students to deal with the different processing methods used in television and cinema (TV / CINEMA / ADVERTISING). Each of these practical sessions is preceded by a theoretical moment, during which students are guided in the choice of the scene, and in the setting of the same and of the character.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso di Recitazione cine-radio-televisiva e multimediale ha come scopo principale quello di indagare la recitazione mediata tramite un mezzo esterno che sia una macchina da presa o un microfono. In particolare, questi saranno gli obiettivi principali da conseguire: acquisizione degli elementi base della recitazione in video, comprensione degli elementi costitutivi di una scena-sequenza-storia, consapevolezza del linguaggio cine e relative differenze rispetto al teatro, utilizzo consapevole di corpo e voce di fronte alla macchina da presa, conoscenza delle diverse tipologie di inquadrature con relativa applicazione, conoscenza del lessico cinematografico e della regia cinematografica. Gli studenti saranno in grado di affrontare un provino video e la creazione di una scena-video (dialogo/monologo) autonomamente applicando i principi appresi, grazie anche alla possibilità di accedere alla documentazione filmata del livello di partenza e di quello di arrivo.

The main purpose of the Cine-Radio-Television and Multimedia Acting course is to learn how to act through an external medium, whether a camera or a microphone. In particular, these will be the main objectives to be achieved: acquisition of the basic elements of acting in video, understanding of the fundamental elements of a sequence-story-scene, awareness of cinema language and related differences with theatre, conscious use of body and voice in front of the camera, knowledge of the different types of shots with their application, knowledge of the cinematographic lexicon and film direction. Students will be able to face a video audition and the creation of a video-scene (dialogue / monologue) independently by applying the learned principles, also thanks to the possibility of viewing the videos of their starting levels and of their achievements.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Gli studenti avranno acquisito: capacità di comprensione degli elementi fondamentali del linguaggio cinematografico, conoscenza e applicazione dei medesimi, conoscenza delle diverse tipologie di inquadrature, conoscenza del lessico cinematografico e della regia cinematografica, conoscenza delle tecniche interpretative e del processo di elaborazione dalla pagina scritta alla realizzazione di una scena in video.

By the end of the course, students will have acquired: ability to understand the fundamental elements of cinema language, knowledge and application of the same, knowledge of the different media and their different languages

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Gli studenti avranno acquisito le seguenti capacità di comprensione applicate: saper affrontare un provino video, saper riconoscere e percorrere la partitura drammatica: tempo - ritmo - arco narrativo, saper risolvere problemi di espressione: cliché, manierismi, abitudine all'inespressività, nervosismo, saper svolgere un percorso di avvicinamento al personaggio, saper costruire un personaggio.

Students will have acquired the following applied comprehension skills: knowing how to deal with a video audition, knowing how to recognize and deal with a dramatic score: time - rhythm - narrative development, knowing how to solve problems of expression: clichés, mannerisms, habit of being inexpressive, anxiety, knowing how to perform a path of approaching a character, knowing how to build a character.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Gli studenti saranno in grado di valutare autonomamente il lavoro proprio o altrui all'interno di una scena. Saranno in grado di raccogliere ed interpretare i dati utili ad esprimere un giudizio autonomo circa il lavoro svolto da sé o da altri, facendo collegamenti e risolvendo eventuali problemi. Sapranno riconoscere vizi e virtù individuali e acquisiranno competenze metodologiche per affrontare in autonomia contesti artistico professionali.

Students will be able to independently evaluate their own or other people's work within a scene. They will be able to collect and interpret the data useful to express an independent judgment about the work done by themselves or by others, making connections and solving any problems. They will be able to recognize individual vices and virtues and will acquire methodological skills to independently face professional artistic contexts.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Gli studenti svilupperanno la capacità di comunicare con chiarezza e correttezza e con un uso appropriato del lessico specifico della disciplina, inoltre saranno in grado di utilizzarlo a seconda si trovino a dovere interagire sia con specialisti che non specialisti preferendo una terminologia appropriata a qualunque contesto in cui essi operino. Saranno inoltre in grado di proporre soluzioni ai problemi attingendo al bagaglio di competenze e conoscenze acquisite e saranno capaci di collaborare in maniera efficace ed inclusiva con le maestranze artistiche e tecniche che incontreranno, saranno inoltre capaci di presentare il loro lavoro in modo chiaro e consapevole e di elaborare un prodotto sia in gruppo che individualmente.

Students will develop the ability to communicate in a clear and correct way and with an appropriate use of the specific vocabulary of the discipline. They will also be able to use it both in interactions with specialists and with non-specialists, choosing the appropriate vocabulary according to the context. They will also be able to propose solutions to problems, by drawing on the wealth of skills and knowledge acquired, and will be able to collaborate with the artistic and technical workers they meet in an effective and inclusive way. They will also be able to perform their work in a clear and conscious way and to develop a product both in groups and individually.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Gli studenti svilupperanno quelle capacità di apprendimento, attraverso l'esercizio della recitazione cinematografica e della sua pratica, che permetteranno loro di essere attori autonomi e propositivi sia in un percorso di approfondimento di studi e sia nel loro percorso professionale. Capacità di creare attraverso la raccolta, analisi e sintesi delle informazioni date, capacità di progredire la propria abilità immaginativa, tecnica ed emozionale al fine di creare un prodotto artistico valido ed originale.

Students will develop their learning skills by means of exercise and practice in cinematographic acting, in order to become autonomous and pro-active actors both in a further learning path and in their career. Ability to create an artistic product by means of collecting, analysing and synthesizing the given data, ability to improve their own imaginative, technical and emotional skills in order to create an effective original artistic product.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Appunti delle lezioni.

Lista di monologhi scelti in PDF.

“Monologhi e scene del cinema.” A cura di A. Mazzoleni - F. Mazzoleni. Dino Audino Editore

Testi consigliati:

Susan Batson, *L'arte di formarsi come attori e di costruire personaggi*, Dino Audino Editore, 2014

Notes of the lessons.

Recommended texts:

List of monologues in PDF.

Monologues and scenes. A. Mazzoleni - F. Mazzoleni. Dino Audino Editore.

Susan Batson, The art of training as actors and building characters, Dino Audino Editore, 2014

PREREQUISITI

PREREQUISITES

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 parte pratica.

Pre-requisites

No specific pre-requisites will be required to follow the course and pass the exam. All the instruments needed will be given during the lessons.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

ASSESSMENT METHODS

L'apprendimento dello studente verrà valutato nel seguente modo: durante l'esame finale verrà richiesto la creazione un self-tape di presentazione e di una scena studiata durante le lezioni.

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

The students' achievements will be assessed with a final exam, in which they will create a presentation self-tape and a scene studied during the lessons.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA ACTING FOR CAMERA

Disciplina <i>Course</i>	RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA ACTING FOR CAMERA	SAD	ADRA003		
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Elena Ferrari				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	TERZO THIRD	Corso <i>Class</i>	Enzo Garinei
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	TEORICO-PRATICA THEORETICAL-PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	12,5	CFA	1		

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Recitare davanti ad una macchina da presa.

Si realizzeranno molti esercizi preparatori in cui si svilupperà da una parte la consapevolezza della propria immaginazione e dall'altra la capacità di un'espressività consapevole adatta per il mezzo cinematografico. Si affronteranno i seguenti argomenti: rilassamento e preparazione, capire la propria immagine, il linguaggio cinematografico, il primo piano, i movimenti, perché si è tesi davanti alla macchina, si approfondirà la conoscenza della propria immagine-come appariamo, il rapporto con la telecamera, il lavoro sul set/ come essere pronti, come si prepara un personaggio.

Acting in front of a camera.

Many preliminary exercises will be carried out in which the awareness of their imagination will be developed on one hand and the capacity for conscious expressiveness suitable for the cinematographic medium on the other. The following topics will be addressed: relaxation and preparation, understanding their image, the cinematographic language, the close-up, the movements, because if they are nervous in front of the camera, they will deepen the knowledge of their image-how they look, their relationship with the camera, the work on the set / how to be ready, how to prepare a character.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso ha come obiettivo quello di consolidare i principi appresi durante il secondo anno riguardanti la recitazione cinematografica, ma anche di ampliare e approfondire alcuni temi fondamentali: come l'analisi del testo, l'ascolto dell'altro e di sé, lo studio del personaggio, lo studio del rapporto col partner, la comprensione della differenza tra naturalezza e banalità della recitazione, consapevolezza di ciò che si vede sullo schermo (micro-recitazione, concentrazione, rilassamento, ascolto). Il lavoro si concentrerà sulla "relazione" e verranno preparati a lezione dei dialoghi scelti dall'insegnante o proposti e confermati dall'insegnante.

The course aims to consolidate the principles learned during the second year regarding film acting, but also to broaden and deepen some fundamental themes: such as the analysis of the text, listening to others and oneself, the study of character, the study of the relationship with the partner, understanding the difference between naturalness and banality of acting, awareness of what is seen on the screen (micro-acting, concentration, relaxation, listening). The work will focus on the "relationship" and dialogues chosen by the teacher or proposed and confirmed by the teacher will be prepared in class.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Gli studenti avranno raggiunto le seguenti conoscenze:

conoscenza delle regole fondamentali della disciplina, conoscenza dell'applicazione delle medesime, conoscenza del proprio corpo/ viso attraverso la macchina da presa, conoscenza del diverso registro interpretativo, conoscenza dei diversi passaggi nella costruzione di un personaggio e delle regole alla base di un dialogo

E le seguenti competenze:

saper affrontare un provino video (cinema, tv, pubblicità), saper preparare e recitare un dialogo per il cinema, saper affrontare diversi generi cinematografici (commedia, dramma, noir, grottesco), saper affrontare blocchi emotivi e di immaginazione.

Students will have achieved the following knowledge:

the knowledge of the fundamental rules of the discipline, the knowledge of their application, the knowledge of one's body / face through the camera, the knowledge of the different interpretative register, knowledge of the different steps in the construction of a character and the rules underlying a dialogue.

They will have also achieved the following skills:

They will be able to deal with a video audition (cinema, TV, advertising), to act and prepare a dialogue for cinema, to deal with different film genres (comedy, drama, noir, grotesque), to deal with emotional and imagination blocks.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Gli studenti avranno acquisito le seguenti capacità di comprensione applicate: saper affrontare un provino video, saper riconoscere e percorrere la partitura drammatica: saper risolvere problemi di espressione (clichè, manierismi, abitudine all'inespressività, nervosismo), saper svolgere un percorso di avvicinamento al personaggio, saper costruire un personaggio, creare una relazione con l'altro.

Students will have acquired the following applied understanding skills: how to deal with a video audition, how to recognize and walk through the dramatic score: time - rhythm - narrative arc, how to solve problems of expression clichés, mannerisms, habit of inexpressiveness, nervousness, how to perform a path of approaching the character, how to build a character and create a relationship with the other.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Gli studenti saranno in grado di valutare autonomamente il lavoro proprio o altrui all'interno di una scena. Saranno in grado di raccogliere ed interpretare i dati utili ad esprimere un giudizio autonomo circa il lavoro svolto da sé o da altri, facendo collegamenti e risolvendo eventuali problemi. Sapranno riconoscere vizi e virtù individuali e acquisiranno competenze metodologiche per affrontare in autonomia contesti artistico professionali.

Students will be able to independently evaluate their own or others' work within a scene. They will be able to collect and interpret the data useful to express an independent judgment about the work done by themselves or by others, making connections and solving any problems. They will be able to recognize individual vices and virtues and will acquire methodological skills to independently face professional artistic contexts.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Gli studenti svilupperanno la capacità di comunicare con chiarezza e correttezza e con un uso appropriato del lessico specifico della disciplina, inoltre saranno in grado di utilizzarlo a seconda si trovino a dovere interagire sia con specialisti che non specialisti preferendo una terminologia appropriata a qualunque contesto in cui essi operino. Saranno inoltre in grado di proporre soluzioni ai problemi attingendo al bagaglio di competenze e conoscenze acquisite e saranno capaci di collaborare in maniera efficace ed inclusiva con le maestranze artistiche e tecniche che incontreranno, saranno inoltre capaci di presentare il loro lavoro in modo chiaro e consapevole e di elaborare un prodotto sia in gruppo che individualmente.

Students will develop the ability to communicate with clarity and correctness and with an appropriate use of the specific vocabulary of the discipline, they will also be able to use it depending on whether they have to interact with both specialists and non-specialists, preferring a terminology appropriate to any context in which they operate. They will also be able to propose solutions to problems by drawing on the wealth of skills and knowledge acquired and will be able to collaborate effectively and inclusive with the artistic and technical workers they will meet, they will also be able to present their work in a clear and conscious way and to develop a product both in groups and individually.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Gli studenti svilupperanno quelle capacità di apprendimento, attraverso l'esercizio della recitazione cinematografica e della sua pratica, che permetteranno loro di essere attori autonomi e propositivi sia in un percorso di approfondimento di studi e sia nel loro percorso professionale. Capacità di creare attraverso la raccolta, analisi e sintesi delle informazioni date, capacità di progredire la propria abilità immaginativa tecnica ed emozionale al fine di creare un prodotto artistico valido ed originale.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Students will develop those learning skills, through the exercise of film acting and its practice, which will allow them to be autonomous and proactive actors both in an in-depth study path and in their professional career. Ability to create through the collection, analysis and synthesis of the information given, ability to progress one's technical and emotional imaginative ability in order to create a valid and original artistic product.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Appunti delle lezioni
Testi consigliati
Lista di monologhi e dialoghi dati dall'insegnante a lezione.
Film consigliati non obbligatori. Lista data dell'insegnante a lezione.

*Notes of the lessons
Recommended texts
List of monologues and dialogues given by the teacher in class.
Recommended films not mandatory. Date list of the teacher in class.*

PREREQUISITI PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame sono necessarie le competenze acquisite durante il corso del II anno.
The skills acquired during the second year are required to follow the course and to pass the exam.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

L'apprendimento dello studente verrà valutato nel seguente modo: durante l'esame finale verrà richiesto la creazione un self-tape di una scena - dialogo analizzata durante le lezioni con l'insegnante e di un monologo o dialogo preparato ex-novo dagli studenti. Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o con DSA dovranno essere concordate con il docente in accordo con la direzione.

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

The student's learning will be assessed in the following way: during the final exam students will be required to create a self-tape of a scene (monologue / dialogue) analyzed during the lessons with the teacher and to create another another self-tape prepared from scratch by the students. The examination methods for students with disabilities and / or with SLD must be decided with the teacher in agreement with the management.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA ACTING FOR CAMERA

Disciplina <i>Course</i>	RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA ACTING FOR CAMERA	SAD	ADRA003		
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Elena Ferrari				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	TERZO THIRD	Corso <i>Class</i>	Gino Bramieri
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	TEORICO-PRATICA THEORETICAL-PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	12,5	CFA	1		

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Recitare davanti ad una macchina da presa.

Si realizzeranno molti esercizi preparatori in cui si svilupperà da una parte la consapevolezza della propria immaginazione e dall'altra la capacità di un'espressività consapevole adatta per il mezzo cinematografico. Si affronteranno i seguenti argomenti: rilassamento e preparazione, capire la propria immagine, il linguaggio cinematografico, il primo piano, i movimenti, perché si è tesi davanti alla macchina, si approfondirà la conoscenza della propria immagine-come appariamo, il rapporto con la telecamera, il lavoro sul set/come essere pronti, come si prepara un personaggio.

Acting in front of a camera.

Many preliminary exercises will be carried out in which the awareness of their imagination will be developed on one hand and the capacity for conscious expressiveness suitable for the cinematographic medium on the other. The following topics will be addressed: relaxation and preparation, understanding their image, the cinematographic language, the close-up, the movements, because if they are nervous in front of the camera, they will deepen the knowledge of their image-how they look, their relationship with the camera, the work on the set / how to be ready, how to prepare a character.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso ha come obiettivo quello di consolidare i principi appresi durante il secondo anno riguardanti la recitazione cinematografica, ma anche di ampliare e approfondire alcuni temi fondamentali: come l'analisi del testo, l'ascolto dell'altro e di sé, lo studio del personaggio, lo studio del rapporto col partner, la comprensione della differenza tra naturalezza e banalità della recitazione, consapevolezza di ciò che si vede sullo schermo (micro-recitazione, concentrazione, rilassamento, ascolto). Il lavoro si concentrerà sulla "relazione" e verranno preparati a lezione dei dialoghi scelti dall'insegnante o proposti e confermati dall'insegnante.

The course aims to consolidate the principles learned during the second year regarding film acting, but also to broaden and deepen some fundamental themes: such as the analysis of the text, listening to others and oneself, the study of character, the study of the relationship with the partner, understanding the difference between naturalness and banality of acting, awareness of what is seen on the screen (micro-acting, concentration, relaxation, listening). The work will focus on the "relationship" and dialogues chosen by the teacher or proposed and confirmed by the teacher will be prepared in class.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Gli studenti avranno raggiunto le seguenti conoscenze:

conoscenza delle regole fondamentali della disciplina, conoscenza dell'applicazione delle medesime, conoscenza del proprio corpo/ viso attraverso la macchina da presa, conoscenza del diverso registro interpretativo, conoscenza dei diversi passaggi nella costruzione di un personaggio e delle regole alla base di un dialogo

E le seguenti competenze:

saper affrontare un provino video (cinema, tv, pubblicità), saper preparare e recitare un dialogo per il cinema, saper affrontare diversi generi cinematografici (commedia, dramma, noir, grottesco), saper affrontare blocchi emotivi e di immaginazione.

Students will have achieved the following knowledge:

the knowledge of the fundamental rules of the discipline, the knowledge of their application, the knowledge of one's body / face through the camera, the knowledge of the different interpretative register, knowledge of the different steps in the construction of a character and the rules underlying a dialogue.

They will have also achieved the following skills:

They will be able to deal with a video audition (cinema, TV, advertising), to act and prepare a dialogue for cinema, to deal with different film genres (comedy, drama, noir, grotesque), to deal with emotional and imagination blocks.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Gli studenti avranno acquisito le seguenti capacità di comprensione applicate: saper affrontare un provino video, saper riconoscere e percorrere la partitura drammatica: saper risolvere problemi di espressione (clichè, manierismi, abitudine all'inespressività, nervosismo), saper svolgere un percorso di avvicinamento al personaggio, saper costruire un personaggio, creare una relazione con l'altro.

Students will have acquired the following applied understanding skills: how to deal with a video audition, how to recognize and walk through the dramatic score: time - rhythm - narrative arc, how to solve problems of expression clichés, mannerisms, habit of inexpressiveness, nervousness, how to perform a path of approaching the character, how to build a character and create a relationship with the other.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Gli studenti saranno in grado di valutare autonomamente il lavoro proprio o altrui all'interno di una scena. Saranno in grado di raccogliere ed interpretare i dati utili ad esprimere un giudizio autonomo circa il lavoro svolto da sé o da altri, facendo collegamenti e risolvendo eventuali problemi. Sapranno riconoscere vizi e virtù individuali e acquisiranno competenze metodologiche per affrontare in autonomia contesti artistico professionali.

Students will be able to independently evaluate their own or others' work within a scene. They will be able to collect and interpret the data useful to express an independent judgment about the work done by themselves or by others, making connections and solving any problems. They will be able to recognize individual vices and virtues and will acquire methodological skills to independently face professional artistic contexts.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Gli studenti svilupperanno la capacità di comunicare con chiarezza e correttezza e con un uso appropriato del lessico specifico della disciplina, inoltre saranno in grado di utilizzarlo a seconda si trovino a dovere interagire sia con specialisti che non specialisti preferendo una terminologia appropriata a qualunque contesto in cui essi operino. Saranno inoltre in grado di proporre soluzioni ai problemi attingendo al bagaglio di competenze e conoscenze acquisite e saranno capaci di collaborare in maniera efficace ed inclusiva con le maestranze artistiche e tecniche che incontreranno, saranno inoltre capaci di presentare il loro lavoro in modo chiaro e consapevole e di elaborare un prodotto sia in gruppo che individualmente.

Students will develop the ability to communicate with clarity and correctness and with an appropriate use of the specific vocabulary of the discipline, they will also be able to use it depending on whether they have to interact with both specialists and non-specialists, preferring a terminology appropriate to any context in which they operate. They will also be able to propose solutions to problems by drawing on the wealth of skills and knowledge acquired and will be able to collaborate effectively and inclusive with the artistic and technical workers they will meet, they will also be able to present their work in a clear and conscious way and to develop a product both in groups and individually.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Gli studenti svilupperanno quelle capacità di apprendimento, attraverso l'esercizio della recitazione cinematografica e della sua pratica, che permetteranno loro di essere attori autonomi e propositivi sia in un percorso di approfondimento di studi e sia nel loro percorso professionale. Capacità di creare attraverso la raccolta, analisi e sintesi delle informazioni date, capacità di progredire la propria abilità immaginativa tecnica ed emozionale al fine di creare un prodotto artistico valido ed originale.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Students will develop those learning skills, through the exercise of film acting and its practice, which will allow them to be autonomous and proactive actors both in an in-depth study path and in their professional career. Ability to create through the collection, analysis and synthesis of the information given, ability to progress one's technical and emotional imaginative ability in order to create a valid and original artistic product.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Appunti delle lezioni
Testi consigliati
Lista di monologhi e dialoghi dati dall'insegnante a lezione.
Film consigliati non obbligatori. Lista data dell'insegnante a lezione.

*Notes of the lessons
Recommended texts
List of monologues and dialogues given by the teacher in class.
Recommended films not mandatory. Date list of the teacher in class.*

PREREQUISITI PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame sono necessarie le competenze acquisite durante il corso del II anno.
The skills acquired during the second year are required to follow the course and to pass the exam.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

L'apprendimento dello studente verrà valutato nel seguente modo: durante l'esame finale verrà richiesto la creazione un self-tape di una scena - dialogo analizzata durante le lezioni con l'insegnante e di un monologo o dialogo preparato ex-novo dagli studenti. Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o con DSA dovranno essere concordate con il docente in accordo con la direzione.

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

The student's learning will be assessed in the following way: during the final exam students will be required to create a self-tape of a scene (monologue / dialogue) analyzed during the lessons with the teacher and to create another another self-tape prepared from scratch by the students. The examination methods for students with disabilities and / or with SLD must be decided with the teacher in agreement with the management.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE ACTING

Disciplina <i>Course</i>	RECITAZIONE ACTING		SAD		ADRA005
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Elena Ferrari				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	SECONDO SECOND	Corso <i>Class</i>	Mariangela Melato
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	50		CFA		2

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Parole Poetiche

L'insegnamento della recitazione in versi offre allo studente la conoscenza delle infinite possibilità della propria lingua. Si studieranno gli elementi base della metrica. Si affronterà il ritmo attraverso l'analisi della struttura interna al verso: sospensione, cesura, pause, enjambement. Si studieranno gli elementi fondamentali e le regole della declamazione poetica. Il corso affronterà gli elementi basilari dello studio del verso, che impone allo studio una griglia di regole ferme, offrendo un'opportunità diversa per perfezionare la tecnica. Si studieranno diversi autori: Dante, Petrarca, Ariosto, Ecco Angiolieri, Lorenzo De Medici, Jacopone da Todi, Moliere, Pascoli, Leopardi, Montale, Merini, Valduga, Arminio.

Poetical Words

Teaching verse acting gives the knowledge of the infinite possibilities of the students' language. The basic elements of the metric will be studied. The rhythm will be addressed through the analysis of the internal structure of the verse: suspension, caesura, pauses, enjambement. The fundamental elements and rules of poetical declamation will be studied. The course will give the basic elements of the study of verse which imposes to study with a grid of firm rules, offering a different opportunity to improve the technique. Several authors will be studied: Petrarca, Ariosto, Ecco Angiolieri, Lorenzo De Medici, Jacopone da Todi, Moliere, Pascoli, Leopardi, Montale, Merini, Valduga, Arminio.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso si pone come obiettivo principale quello di padroneggiare la recitazione in versi decifrando la struttura interna dei componimenti poetici, al fine di far sperimentare agli allievi le diverse potenzialità che un testo poetico può offrire. In particolare il focus sarà incentrato sullo studio del ritmo, della musicalità della parola, e sui metodi per rendere l'esposizione della stessa efficace e diretta. Verranno forniti agli allievi gli strumenti tecnici e dei riferimenti metodologici efficaci per approcciarsi ai testi in versi. Per fare ciò sarà necessario conoscere e comprendere gli strumenti tecnici e le nozioni di base che permetteranno di comprendere profondamente una poesia o un testo scritto in versi, di svelarne l'intimo significato che spesso è celato più nella struttura che non nel racconto. Gli studenti alla fine del percorso sapranno interpretare il verso e la struttura poetica, individuarne la musicalità e l'andamento e saranno in grado di restituire al componimento poetico il suo significato più profondo, attraverso la lettura ad alta voce e/o la recitazione.

The main goal of this course is to master recitation in verse by understanding the internal structure of poems, in order to let students experience the different potentials that a poetic text can offer. In particular, we will focus on the study of the rhythm, the musicality of the word and on the methods to make the exposure effective and direct. Students will get technical tools and effective methodological references to approach texts in verse. To do this, it will be necessary to know and understand the technical tools and the basic notions that will allow you to deeply understand a poem or a text written in verse and furthermore it will be essential to reveal its intimate meaning often hidden more in the structure than in the story. At the end of the course, students will be able to perform the verse and the poetic structure, to identify its musicality and progress and to give its deeper meaning back to the poem through reading aloud and / or acting.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Gli studenti raggiungeranno le seguenti conoscenze:

conoscenza delle regole fondamentali della disciplina, conoscenza dell'applicazione delle medesime, conoscenza di come si affronta la lettura di una poesia o di un testo in versi, di come si legge ad alta voce, di come decifrare le chiavi nascoste nei testi poetici.

E le seguenti competenze

gli studenti padroneggiando il verso saranno molto più avvantaggiati nella lettura ad alta voce e in generale nella recitazione di testi in prosa. Sapranno riconoscere le strutture base, le fondamenta espressive della nostra lingua, e riusciranno a restituire forza e verità a qualsiasi testo, inoltre avranno molta più consapevolezza della musicalità della parola.

Students will achieve the following knowledge:

The knowledge of the fundamental rules of the discipline, the knowledge of their application, how to deal with the reading of a poem or a text in verse, how to read aloud and how to decipher the keys hidden in poetic texts.

Students will achieve the following skills

The students who master the verse will get more ahead in reading aloud and in acting prose texts. They will be able to recognize the basic structures, the expressive foundations of our language and they will be able to restore strength and truth to any text. Moreover they will also have much more awareness of word's harmony.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Gli studenti raggiungeranno le seguenti conoscenze:

conoscenza delle regole fondamentali della disciplina, conoscenza dell'applicazione delle medesime, conoscenza delle forme metriche della poesia lirica (il sonetto, l'endecasillabo, la ballata, il poema), conoscenza degli elementi della poesia lirica (verso, strofe), ritmica.

E le seguenti competenze:

saper affrontare la lettura e l'interpretazione di un testo in versi, saper distinguere il registro adatto in base al testo proposto, saper riportare la musicalità di un testo poetico, saper gestire la metrica, saper portare la parola poetica ad essere parola agita, saper mettere in voce le strutture letterarie formali, metrico-prosodiche, del testo in versi in relazione alla comprensione profonda delle dinamiche e dei contenuti testuali.

Students will achieve the following knowledge:

The knowledge of discipline's fundamental rules of the discipline and their application, the knowledge of the meaning of the metric forms of lyrical poetry: the sonnet, and the hendecasyllable, the ballad, the poem), knowledge of the elements of lyric poetry (verse, stanzas), rhythmic.

Students will achieve the following skills:

how to deal with the reading and interpretation of a text in verse, how to distinguish the suitable register based on the proposed text, how to report the musicality of a poetic text, how to manage the metric, how to bring the poetic word to be an agitated word, how to voice the formal metric-prosodic literary structures of the verse text in relation to the deep understanding of the dynamics and of the textual contents.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Gli studenti saranno in grado di valutare autonomamente il lavoro proprio o altrui. Saranno in grado di raccogliere ed interpretare i dati utili ad esprimere un giudizio autonomo circa il lavoro svolto da sé o da altri, facendo collegamenti e risolvendo eventuali problemi.

Students will be able to independently evaluate their own or other people's' work. They will be able to collect and interpret the data useful to express an independent judgment about the work done by themselves or by others, making connections and solving any problems.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Gli studenti svilupperanno la capacità di comunicare con chiarezza e correttezza e con un uso appropriato del lessico specifico della disciplina, inoltre saranno in grado di utilizzarlo a seconda si trovino a dovere interagire sia con specialisti che non specialisti utilizzando una terminologia appropriata a qualunque contesto in cui essi operino.

Students will develop the ability to communicate in a clear and correct way and with an appropriate use of the specific vocabulary of the discipline. They will also be able to use it both in interactions with specialists and with non-specialists, choosing the appropriate vocabulary according to the context.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Gli studenti svilupperanno quelle capacità di apprendimento, attraverso l'esercizio della recitazione in versi e della sua pratica, che permetteranno loro di essere attori autonomi e propositivi sia in un percorso di approfondimento di studi e sia nel loro percorso professionale. Svilupperanno capacità di creare attraverso la raccolta, analisi e sintesi delle informazioni date, capacità di ampliare la propria abilità immaginativa, tecnica ed emozionale al fine di creare un prodotto artistico valido ed originale.

Students will develop those learning skills, through the exercise of acting in verse and its practice, which will allow them to be autonomous and proactive actors both in an in-depth study path and in their professional career. They will be able to create an artistic product by collecting, analyzing and synthesizing the given data, moreover they will be able to improve their own imaginative, technical and emotional skills to create an effective original artistic product.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Dispense di Teoria, fornite dall'insegnante.

Studio dei seguenti testi:

Poesie da Dante ad Arminio.

La follia di Orlando, Canto XXIII dell'Orlando Furioso, di Ludovico Ariosto, Feltrinelli Editore. Scene tratte da Il Misanthropo di Moliere, Bur editore.

PDF fornite dall'insegnante.

Notes on Theory, provided by the teacher.

Study the following texts:

Poetry from Dante to Arminio,

Orlando's madness, Canto XXIII in "Orlando Furioso", by Ludovico Ariosto, publisher Feltrinelli

PDF Copies provided by the teacher.

PREREQUISITI PREREQUISITES

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 l'analisi.

No specific pre-requisites will be required to follow the course and pass the exam. All the instruments needed will be given during the lessons.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

L'apprendimento dello studente verrà valutato nel seguente modo: durante l'esame finale verrà richiesta la lettura di alcuni brani analizzati, studiati e messi in scena durante il corso e la recitazione di parti dell'Orlando Furioso e di Moliere, concordati con l'insegnante. Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o con DSA dovranno essere concordate con il docente in accordo con la direzione.

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

The students' learning will be assessed with a final exam, it will be required the reading of some passages analyzed, studied and staged during the course and the recitation of parts of Orlando Furioso and Moliere, agreed with the teacher. The examination methods for students with disabilities and / or with SLD must be decided with the teacher in agreement with the management.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE ACTING

Disciplina <i>Course</i>	RECITAZIONE ACTING		SAD		ADRA005
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Elena Ferrari				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	SECONDO SECOND	Corso <i>Class</i>	Bice Valori
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	50		CFA		2

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Parole Poetiche

L'insegnamento della recitazione in versi offre allo studente la conoscenza delle infinite possibilità della propria lingua. Si studieranno gli elementi base della metrica. Si affronterà il ritmo attraverso l'analisi della struttura interna al verso: sospensione, cesura, pause, enjambement. Si studieranno gli elementi fondamentali e le regole della declamazione poetica. Il corso affronterà gli elementi basilari dello studio del verso, che impone allo studio una griglia di regole ferme, offrendo un'opportunità diversa per perfezionare la tecnica. Si studieranno diversi autori: Dante, Petrarca, Ariosto, Ecco Angiolieri, Lorenzo De Medici, Jacopone da Todi, Moliere, Pascoli, Leopardi, Montale, Merini, Valduga, Arminio.

Poetical Words

Teaching verse acting gives the knowledge of the infinite possibilities of the students' language. The basic elements of the metric will be studied. The rhythm will be addressed through the analysis of the internal structure of the verse: suspension, caesura, pauses, enjambement. The fundamental elements and rules of poetical declamation will be studied. The course will give the basic elements of the study of verse which imposes to study with a grid of firm rules, offering a different opportunity to improve the technique. Several authors will be studied: Petrarca, Ariosto, Ecco Angiolieri, Lorenzo De Medici, Jacopone da Todi, Moliere, Pascoli, Leopardi, Montale, Merini, Valduga, Arminio.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso si pone come obiettivo principale quello di padroneggiare la recitazione in versi decifrando la struttura interna dei componimenti poetici, al fine di far sperimentare agli allievi le diverse potenzialità che un testo poetico può offrire. In particolare il focus sarà incentrato sullo studio del ritmo, della musicalità della parola, e sui metodi per rendere l'esposizione della stessa efficace e diretta. Verranno forniti agli allievi gli strumenti tecnici e dei riferimenti metodologici efficaci per approcciarsi ai testi in versi. Per fare ciò sarà necessario conoscere e comprendere gli strumenti tecnici e le nozioni di base che permetteranno di comprendere profondamente una poesia o un testo scritto in versi, di svelarne l'intimo significato che spesso è celato più nella struttura che non nel racconto. Gli studenti alla fine del percorso sapranno interpretare il verso e la struttura poetica, individuarne la musicalità e l'andamento e saranno in grado di restituire al componimento poetico il suo significato più profondo, attraverso la lettura ad alta voce e/o la recitazione.

The main goal of this course is to master recitation in verse by understanding the internal structure of poems, in order to let students experience the different potentials that a poetic text can offer. In particular, we will focus on the study of the rhythm, the musicality of the word and on the methods to make the exposure effective and direct. Students will get technical tools and effective methodological references to approach texts in verse. To do this, it will be necessary to know and understand the technical tools and the basic notions that will allow you to deeply understand a poem or a text written in verse and furthermore it will be essential to reveal its intimate meaning often hidden more in the structure than in the story. At the end of the course, students will be able to perform the verse and the poetic structure, to identify its musicality and progress and to give its deeper meaning back to the poem through reading aloud and / or acting.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Gli studenti raggiungeranno le seguenti conoscenze:

conoscenza delle regole fondamentali della disciplina, conoscenza dell'applicazione delle medesime, conoscenza di come si affronta la lettura di una poesia o di un testo in versi, di come si legge ad alta voce, di come decifrare le chiavi nascoste nei testi poetici.

E le seguenti competenze

gli studenti padroneggiando il verso saranno molto più avvantaggiati nella lettura ad alta voce e in generale nella recitazione di testi in prosa. Sapranno riconoscere le strutture base, le fondamenta espressive della nostra lingua, e riusciranno a restituire forza e verità a qualsiasi testo, inoltre avranno molta più consapevolezza della musicalità della parola.

Students will achieve the following knowledge:

The knowledge of the fundamental rules of the discipline, the knowledge of their application, how to deal with the reading of a poem or a text in verse, how to read aloud and how to decipher the keys hidden in poetic texts.

Students will achieve the following skills

The students who master the verse will get more ahead in reading aloud and in acting prose texts. They will be able to recognize the basic structures, the expressive foundations of our language and they will be able to restore strength and truth to any text. Moreover they will also have much more awareness of word's harmony.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Gli studenti raggiungeranno le seguenti conoscenze:

conoscenza delle regole fondamentali della disciplina, conoscenza dell'applicazione delle medesime, conoscenza delle forme metriche della poesia lirica (il sonetto, l'endecasillabo, la ballata, il poema), conoscenza degli elementi della poesia lirica (verso, strofe), ritmica.

E le seguenti competenze:

saper affrontare la lettura e l'interpretazione di un testo in versi, saper distinguere il registro adatto in base al testo proposto, saper riportare la musicalità di un testo poetico, saper gestire la metrica, saper portare la parola poetica ad essere parola agita, saper mettere in voce le strutture letterarie formali, metrico-prosodiche, del testo in versi in relazione alla comprensione profonda delle dinamiche e dei contenuti testuali.

Students will achieve the following knowledge:

The knowledge of discipline's fundamental rules of the discipline and their application, the knowledge of the meaning of the metric forms of lyrical poetry: the sonnet, and the hendecasyllable, the ballad, the poem), knowledge of the elements of lyric poetry (verse, stanzas), rhythmic.

Students will achieve the following skills:

how to deal with the reading and interpretation of a text in verse, how to distinguish the suitable register based on the proposed text, how to report the musicality of a poetic text, how to manage the metric, how to bring the poetic word to be an agitated word, how to voice the formal metric-prosodic literary structures of the verse text in relation to the deep understanding of the dynamics and of the textual contents.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Gli studenti saranno in grado di valutare autonomamente il lavoro proprio o altrui. Saranno in grado di raccogliere ed interpretare i dati utili ad esprimere un giudizio autonomo circa il lavoro svolto da sé o da altri, facendo collegamenti e risolvendo eventuali problemi.

Students will be able to independently evaluate their own or other people's' work. They will be able to collect and interpret the data useful to express an independent judgment about the work done by themselves or by others, making connections and solving any problems.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Gli studenti svilupperanno la capacità di comunicare con chiarezza e correttezza e con un uso appropriato del lessico specifico della disciplina, inoltre saranno in grado di utilizzarlo a seconda si trovino a dovere interagire sia con specialisti che non specialisti utilizzando una terminologia appropriata a qualunque contesto in cui essi operino.

Students will develop the ability to communicate in a clear and correct way and with an appropriate use of the specific vocabulary of the discipline. They will also be able to use it both in interactions with specialists and with non-specialists, choosing the appropriate vocabulary according to the context.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Gli studenti svilupperanno quelle capacità di apprendimento, attraverso l'esercizio della recitazione in versi e della sua pratica, che permetteranno loro di essere attori autonomi e propositivi sia in un percorso di approfondimento di studi e sia nel loro percorso professionale. Svilupperanno capacità di creare attraverso la raccolta, analisi e sintesi delle informazioni date, capacità di ampliare la propria abilità immaginativa, tecnica ed emozionale al fine di creare un prodotto artistico valido ed originale.

Students will develop those learning skills, through the exercise of acting in verse and its practice, which will allow them to be autonomous and proactive actors both in an in-depth study path and in their professional career. They will be able to create an artistic product by collecting, analyzing and synthesizing the given data, moreover they will be able to improve their own imaginative, technical and emotional skills to create an effective original artistic product.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Dispense di Teoria, fornite dall'insegnante.

Studio dei seguenti testi:

Poesie da Dante ad Arminio.

La follia di Orlando, Canto XXIII dell'Orlando Furioso, di Ludovico Ariosto, Feltrinelli Editore. Scene tratte da Il Misanthropo di Moliere, BUR editore.

PDF fornite dall'insegnante.

Notes on Theory, provided by the teacher.

Study the following texts:

Poetry from Dante to Arminio,

Orlando's madness, Canto XXIII in "Orlando Furioso", by Ludovico Ariosto, publisher Feltrinelli

PDF Copies provided by the teacher.

PREREQUISITI PREREQUISITES

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 l'analisi.

No specific pre-requisites will be required to follow the course and pass the exam. All the instruments needed will be given during the lessons.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

L'apprendimento dello studente verrà valutato nel seguente modo: durante l'esame finale verrà richiesta la lettura di alcuni brani analizzati, studiati e messi in scena durante il corso e la recitazione di parti dell'Orlando Furioso e di Moliere, concordati con l'insegnante. Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o con DSA dovranno essere concordate con il docente in accordo con la direzione.

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

The students' learning will be assessed with a final exam, it will be required the reading of some passages analyzed, studied and staged during the course and the recitation of parts of Orlando Furioso and Moliere, agreed with the teacher. The examination methods for students with disabilities and / or with SLD must be decided with the teacher in agreement with the management.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE ACTING

Disciplina <i>Course</i>	RECITAZIONE ACTING		SAD		ADRA004
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Felipe Henrique Tavoraro				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	TERZO THIRD	Corso <i>Class</i>	Enzo Garinei
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	TEORICO-PRATICA THEORETICAL-PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	12,5		CFA		1

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Il corso approfondisce i problemi e i metodi delle tecniche della recitazione nel teatro musicale in Inglese.

Con l'uso di "Giochi scenici" svilupperanno il lavoro sull'ascolto, sul ritmo, sull'azione-reazione, sull'uso dello spazio, formando maggiore consapevolezza sensoriale, sviluppo dell'immaginazione, consapevolezza vocale.

Affronta gli approcci e i metodi di interpretazione della canzone, soffermandosi su: beat breakdown, obiettivi dei beat, pressione interna ed esterna, azioni tattiche, scoperta, valutazione e adeguamento, relazioni specifiche, relazioni mutevoli, relazioni come ostacoli, obiettivo relazionale, potere, controllo e status, canzoni interiori, canzoni al partner assente, conversazioni con Dio, canzoni al pubblico, rafforzatori.

Lavora la preparazione all'interpretazione, soffermandosi su: fraseggio, monologare le liriche, front phrasing e back phrasing, ricerca degli stili di fraseggio, posizioni sul palcoscenico, termini di messa in scena, espressione esterna di un viaggio interiore, impulso, gesto, oggetti come punti di riferimento.

Il ricorso all'improvvisazione consente di esaltare la spontaneità e la prontezza nell'utilizzo della lingua straniera, ampliando il proprio vocabolario, guadagnando scioltezza e confidenza nella conversazione agita.

The course delves into the problems and methods of acting techniques in musical theater in English.

With the use of "Scenic Games" they will develop work on listening, rhythm, action-reaction, the use of space, forming greater sensory awareness, development of imagination, vocal awareness.

Addresses approaches and methods of song acting, focusing on: beat breakdown, beat objectives, internal and external pressure, tactical actions, discovery, evaluation and adjustment, specific relationships, changing relationships, relationships as obstacles, relationship goal, power, control and status, internal songs, songs to the absent partner, conversations with God, songs to the public, strengtheners.

Work on preparation for interpretation, focusing on: phrasing, monologuing the lyrics, front phrasing and back phrasing, research into phrasing styles, positions on the stage, terms of staging, external expression of an internal journey, impulse, gesture, objects as reference points.

The use of improvisation allows you to enhance spontaneity and promptness in using the foreign language, expanding your vocabulary, gaining fluency and confidence in active conversation

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso ha l'obiettivo di imparare ad essere credibili sulla scena e a parlare in maniera realistica con gli altri attori in Inglese. Imparare ad immaginare di essere in una situazione diversa da quella in cui si è realmente, a pensare di essere qualcun altro e di essere credibili nell'interpretazione soffermandosi sul luogo, l'atmosfera, l'emozione, l'aspetto caratteriale, gli obiettivi, le azioni e le attività e, soprattutto, sulla capacità di costruire insieme, lavorando interamente in lingua inglese.

Le competenze acquisite ti renderanno più sicuro di intraprendere un percorso professionale che ti consentirà l'accesso anche a produzioni estere.

Recitare in lingua inglese, inoltre, ti permetterà di liberarti da schemi mentali legati al mondo in cui viviamo, esplorando nuove vie di comunicazione e di lavoro.

Tali competenze verranno verificate attraverso un esame pratico.

The course objective is to learn to be credible on stage and to speak realistically with other actors in English.

Learning to imagine being in a situation different from the one you actually are in, to think of being someone else and to be credible in the acting, focusing on the place, the atmosphere, the emotion, the character aspect, the objectives, actions and activities and, above all, on the ability to build together, working entirely in English.

The skills acquired will make you more confident in undertaking a professional path that will also allow you access to foreign productions.

Furthermore, acting in English will allow you to free yourself from mental patterns linked to the world we live in, exploring new ways of communication and work.

These skills will be verified through a practical exam.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Conoscenze e capacità di comprensione: 1) Conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda il lavoro sul personaggio; 2) conoscenza e capacità di comprensione della lingua Inglese riferite alla messa in scena; 3) conoscenza e capacità di comprensione dei problemi di una buona pronuncia.

Knowledge and understanding: 1) Knowledge and understanding of the fundamental issues inherent to the discipline, in particular with regard to character work; 2) knowledge and ability to understand the English language relating to the staging; 3) knowledge and ability to understand the problems of a good pronunciation

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Conoscenza e capacità di comprensione applicate. Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità: 1) uso della Lingua Inglese per recitare; 2) comprensione e utilizzo della fonetica internazionale sulla partitura; 3) capacità di mettere in scena la propria canzone.

Applied knowledge and understanding. At the end of the course the student will have acquired the following skills: 1) use of the English language for acting; 2) understanding and use of international phonetics on the score; 3) ability to stage your own song.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Una buona conoscenza della recitazione in lingua inglese aiuterà gli studenti ad affacciarsi su un mercato internazionale, aumentando le possibilità lavorative oltre che di connessione a progetti internazionali.

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare l'interpretazione della canzone e la sua preparazione in Inglese.

Sarà quindi in grado di valutare autonomamente, organizzando il lavoro su se stesso e sul personaggio.

Lo studente sarà inoltre in grado di riflettere su quali siano i temi sociali ed etici insiti nella drammaturgia e come questi possano essere espressi nell'interpretazione.

A good knowledge of acting in English will help students to enter an international market, increasing their job opportunities as well as connection to international projects.

At the end of the course the student will be able to collect and interpret the information necessary to deal with the acting of the song and its preparation in English.

He will therefore be able to evaluate independently, organizing the work on himself and on the character.

The student will also be able to reflect on what the social and ethical themes inherent in dramaturgy are and how these can be expressed in the interpretation.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni senza perdere spontaneità a interlocutori specialisti e non specialisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

At the end of the course the student will be able to communicate information, ideas, problems and solutions without losing spontaneity to specialist and non-specialist interlocutors, with clarity and correctness in oral and written presentation, with appropriate use of the specific vocabulary of the discipline.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della recitazione in Inglese, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

At the end of the course the student will have the necessary skills to continue his process of learning acting in English, both from a theoretical and practical point of view, with a high degree of autonomy.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Unità didattica
Programma d'esame

- gli appunti delle lezioni;
- E. Skinner, T. Monich, L. Mansell, *Speak with Distinction*, New York, Applause Theater & Cinema Books, 1990
- J.S. Kanyon, T. A. Knott, *A Pronouncing Dictionary of American English*, Mass.U.S.A., Merriam-Webster INC. Publishers, 1953
- M. Caldarone, M. L. Williams, T. Johnson, *Actions: The Actor's Thesaurus*, Hollywood CA, Quite Specific Media Group Ltd.

Teaching unit
Exam program

- *lesson notes;*
- E. Skinner, T. Monich, L. Mansell, *Speak with Distinction*, New York, Applause Theater & Cinema Books, 1990
- J.S. Kanyon, T. A. Knott, *A Pronouncing Dictionary of American English*, Mass.U.S.A., Merriam-Webster INC. Publishers, 1953
- M. Caldarone, M. L. Williams, T. Johnson, *Actions: The Actor's Thesaurus*, Hollywood CA, Quite Specific Media Group Ltd.

PREREQUISITI PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame sono necessarie le competenze acquisite durante il corso del I anno e II anno. È caldamente consigliato di seguire il corso "Lingua inglese prova finale".

To follow the course and successfully pass the exam, the skills acquired during the first and second year are necessary. It is strongly recommended to take the "Final exam English language" course.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Prova pratica

Nella prova pratica sarà accertata l'applicazione degli argomenti delineati nel programma, su un personaggio assegnato, valutando sia la dimestichezza con questioni di analisi sia la capacità di interpretare una scena assegnata.

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

Practical Test

The practical test will verify the application of the themes covered in the program, on an assigned character, valuing both the familiarity with analysis problems and the ability of acting in an assigned scene.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE ACTING

Disciplina <i>Course</i>	RECITAZIONE ACTING		SAD		ADRA004
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Felipe Henrique Tavoraro				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	TERZO THIRD	Corso <i>Class</i>	Gino Bramieri
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	TEORICO-PRATICA THEORETICAL-PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	12,5		CFA		1

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Il corso approfondisce i problemi e i metodi delle tecniche della recitazione nel teatro musicale in Inglese.

Con l'uso di "Giochi scenici" svilupperanno il lavoro sull'ascolto, sul ritmo, sull'azione-reazione, sull'uso dello spazio, formando maggiore consapevolezza sensoriale, sviluppo dell'immaginazione, consapevolezza vocale.

Affronta gli approcci e i metodi di interpretazione della canzone, soffermandosi su: beat breakdown, obiettivi dei beat, pressione interna ed esterna, azioni tattiche, scoperta, valutazione e adeguamento, relazioni specifiche, relazioni mutevoli, relazioni come ostacoli, obiettivo relazionale, potere, controllo e status, canzoni interiori, canzoni al partner assente, conversazioni con Dio, canzoni al pubblico, rafforzatori.

Lavora la preparazione all'interpretazione, soffermandosi su: fraseggio, monologare le liriche, front phrasing e back phrasing, ricerca degli stili di fraseggio, posizioni sul palcoscenico, termini di messa in scena, espressione esterna di un viaggio interiore, impulso, gesto, oggetti come punti di riferimento.

Il ricorso all'improvvisazione consente di esaltare la spontaneità e la prontezza nell'utilizzo della lingua straniera, ampliando il proprio vocabolario, guadagnando scioltezza e confidenza nella conversazione agita.

The course delves into the problems and methods of acting techniques in musical theater in English.

With the use of "Scenic Games" they will develop work on listening, rhythm, action-reaction, the use of space, forming greater sensory awareness, development of imagination, vocal awareness.

Addresses approaches and methods of song acting, focusing on: beat breakdown, beat objectives, internal and external pressure, tactical actions, discovery, evaluation and adjustment, specific relationships, changing relationships, relationships as obstacles, relationship goal, power, control and status, internal songs, songs to the absent partner, conversations with God, songs to the public, strengtheners.

Work on preparation for interpretation, focusing on: phrasing, monologuing the lyrics, front phrasing and back phrasing, research into phrasing styles, positions on the stage, terms of staging, external expression of an internal journey, impulse, gesture, objects as reference points.

The use of improvisation allows you to enhance spontaneity and promptness in using the foreign language, expanding your vocabulary, gaining fluency and confidence in active conversation

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso ha l'obiettivo di imparare ad essere credibili sulla scena e a parlare in maniera realistica con gli altri attori in Inglese. Imparare ad immaginare di essere in una situazione diversa da quella in cui si è realmente, a pensare di essere qualcun altro e di essere credibili nell'interpretazione soffermandosi sul luogo, l'atmosfera, l'emozione, l'aspetto caratteriale, gli obiettivi, le azioni e le attività e, soprattutto, sulla capacità di costruire insieme, lavorando interamente in lingua inglese.

Le competenze acquisite ti renderanno più sicuro di intraprendere un percorso professionale che ti consentirà l'accesso anche a produzioni estere.

Recitare in lingua inglese, inoltre, ti permetterà di liberarti da schemi mentali legati al mondo in cui viviamo, esplorando nuove vie di comunicazione e di lavoro.

Tali competenze verranno verificate attraverso un esame pratico.

The course objective is to learn to be credible on stage and to speak realistically with other actors in English.

Learning to imagine being in a situation different from the one you actually are in, to think of being someone else and to be credible in the acting, focusing on the place, the atmosphere, the emotion, the character aspect, the objectives, actions and activities and, above all, on the ability to build together, working entirely in English.

The skills acquired will make you more confident in undertaking a professional path that will also allow you access to foreign productions.

Furthermore, acting in English will allow you to free yourself from mental patterns linked to the world we live in, exploring new ways of communication and work.

These skills will be verified through a practical exam.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Conoscenze e capacità di comprensione: 1) Conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda il lavoro sul personaggio; 2) conoscenza e capacità di comprensione della lingua Inglese riferite alla messa in scena; 3) conoscenza e capacità di comprensione dei problemi di una buona pronuncia.

Knowledge and understanding: 1) Knowledge and understanding of the fundamental issues inherent to the discipline, in particular with regard to character work; 2) knowledge and ability to understand the English language relating to the staging; 3) knowledge and ability to understand the problems of a good pronunciation

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Conoscenza e capacità di comprensione applicate. Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità: 1) uso della Lingua Inglese per recitare; 2) comprensione e utilizzo della fonetica internazionale sulla partitura; 3) capacità di mettere in scena la propria canzone.

Applied knowledge and understanding. At the end of the course the student will have acquired the following skills: 1) use of the English language for acting; 2) understanding and use of international phonetics on the score; 3) ability to stage your own song.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Una buona conoscenza della recitazione in lingua inglese aiuterà gli studenti ad affacciarsi su un mercato internazionale, aumentando le possibilità lavorative oltre che di connessione a progetti internazionali.

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare l'interpretazione della canzone e la sua preparazione in Inglese.

Sarà quindi in grado di valutare autonomamente, organizzando il lavoro su se stesso e sul personaggio.

Lo studente sarà inoltre in grado di riflettere su quali siano i temi sociali ed etici insiti nella drammaturgia e come questi possano essere espressi nell'interpretazione.

A good knowledge of acting in English will help students to enter an international market, increasing their job opportunities as well as connection to international projects.

At the end of the course the student will be able to collect and interpret the information necessary to deal with the acting of the song and its preparation in English.

He will therefore be able to evaluate independently, organizing the work on himself and on the character.

The student will also be able to reflect on what the social and ethical themes inherent in dramaturgy are and how these can be expressed in the interpretation.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni senza perdere spontaneità a interlocutori specialisti e non specialisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

At the end of the course the student will be able to communicate information, ideas, problems and solutions without losing spontaneity to specialist and non-specialist interlocutors, with clarity and correctness in oral and written presentation, with appropriate use of the specific vocabulary of the discipline.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della recitazione in Inglese, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

At the end of the course the student will have the necessary skills to continue his process of learning acting in English, both from a theoretical and practical point of view, with a high degree of autonomy.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Unità didattica
Programma d'esame

- gli appunti delle lezioni;
- E. Skinner, T. Monich, L. Mansell, *Speak with Distinction*, New York, Applause Theater & Cinema Books, 1990
- J.S. Kanyon, T. A. Knott, *A Pronouncing Dictionary of American English*, Mass.U.S.A., Merriam-Webster INC. Publishers, 1953
- M. Caldarone, M. L. Williams, T. Johnson, *Actions: The Actor's Thesaurus*, Hollywood CA, Quite Specific Media Group Ltd.

Teaching unit
Exam program

- *lesson notes;*
- E. Skinner, T. Monich, L. Mansell, *Speak with Distinction*, New York, Applause Theater & Cinema Books, 1990
- J.S. Kanyon, T. A. Knott, *A Pronouncing Dictionary of American English*, Mass.U.S.A., Merriam-Webster INC. Publishers, 1953
- M. Caldarone, M. L. Williams, T. Johnson, *Actions: The Actor's Thesaurus*, Hollywood CA, Quite Specific Media Group Ltd.

PREREQUISITI PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame sono necessarie le competenze acquisite durante il corso del I anno e II anno. È caldamente consigliato di seguire il corso "Lingua inglese prova finale".

To follow the course and successfully pass the exam, the skills acquired during the first and second year are necessary. It is strongly recommended to take the "Final exam English language" course.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Prova pratica

Nella prova pratica sarà accertata l'applicazione degli argomenti delineati nel programma, su un personaggio assegnato, valutando sia la dimestichezza con questioni di analisi sia la capacità di interpretare una scena assegnata.

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

Practical Test

The practical test will verify the application of the themes covered in the program, on an assigned character, valuing both the familiarity with analysis problems and the ability of acting in an assigned scene.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

VOCE VOICE

Disciplina <i>Course</i>	VOCE VOICE		SAD		ADRFV011
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Andrea Ascari				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	PRIMO FIRST	Corso <i>Class</i>	Gigi Proietti
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	50		CFA		2

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

"Tecniche di allineamento corporeo e respirazione. Tecniche vocali applicate alla lettura dello spartito: focus su Arie di Dowland e Purcell."

- Si seguono i principi di allineamento dell'Iyengar® Yoga.
- La cura della respirazione segue le tecniche del Pranayama, la pratica yoga di controllo del respiro. Si affrontano due modelli fondamentali in tutte le varianti: Ujjāyī e Viloma.
- Il corso si concentra sullo stile vocale definito "Legit" con vocalizzi specifici e con la lettura e interpretazione di Ariette del Vaccaj su liriche di Metastasio, Arie Antiche su liriche italiane ed elisabettiane, Canzoni dal "Great American Songbook".

"Body alignment and breathing techniques. Vocal Techniques applied to music reading: focus on Legit applied to ancient italian and elizabethan Arias."

- *Body Alignment following the principles of Iyengar® Yoga.*
- *Breathing techniques following the principles of Pranayama, yogic practice of breath control. Two basic models in all their variants: Ujjāyī and Viloma.*
- *Focus on the "Legit" vocal style with specific voice warm-ups and reading/interpretation of Arias by Vaccaj with lyrics by Metastasio, italian and elizabethan Ancient Arias, Songs from the Great American Songbook.*

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

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

L'obiettivo è fornire gli strumenti teorici e pratici per preparare il corpo alla corretta fonazione per poi approfondire lo stile definito "Legit" che ha caratterizzato il Teatro Musicale anglosassone nel suo periodo "classico", riconoscendone le radici nel Bel Canto italiano. Per la terminologia si nomineranno i principali autori storici ma si farà soprattutto riferimento alle recenti descrizioni elaborate nell'ambito della Vocologia Artistica.

Lo studente in sede d'esame dovrà dimostrare di saper applicare alla sua pratica musicale: postura ottimale (individuale allineamento osseo e conseguente massimo equilibrio delle catene muscolari) appoggio, sostegno, ritrazione, controllo della laringe, della cartilagine tiroidea, controllo delle labbra, della mandibola, della lingua, "Sob" e "Cry", "appoggio in maschera", controllo del palato molle.

The course is an introduction to the challenges and methods of the various vocal techniques applied to the musical practices and different styles required by each repertoire.

Objective: give theoretical and practical skills to train the body for correct phonation and examine in depth the "Legit" style - characteristic of the "Classical" American Musical Theatre period - recognizing its Italian Bel Canto roots. Regarding terminology, classical authors will be mentioned but we will refer mainly to the recent description conceived inside Artistic Vocology.

Students in the final exam will show in their musical practice the application of: optimal posture (individual bone alignment and consequent maximum balance of muscular chains), Appoggio, retraction, larynx, thyroid cartilage, lips, jaw, tongue and palate control, "Sob" and "Cry", work in the zygomatic area.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Con la capacità di leggere e interpretare Arie Antiche su liriche italiane e il cosiddetto "Great American Songbook", l'allievo avrà compreso l'intonazione di scale e intervalli, i differenti ritmi e accenti poetico/musicali, le variazioni di intensità e timbro, le differenti qualità (staccato, legato, puntato, attacco, chiusura...), l'articolazione, l'agilità, la messa di voce, i passaggi di registro e il controllo dinamico, oltre alla comprensione del testo poetico. La comprensione sarà data anche da recenti stroboscopie e risonanze magnetiche - che permettono di visualizzare laringe e vocai tract in azione nei diversi stili vocali - a cui le generazioni passate di allievi non hanno avuto accesso.

With the ability to read and interpret Ancient Italian Arias and the so called "Great American Songbook", the student will be aware of scales and intervals intonation, different rhythms and poetic/musical accents, intensity and timber variations, different musical qualities (staccato, legato, puntato, attacco, closure...), diction, agility, "Messa di Voce", registers and dynamic control, as well as lyrics comprehension. Recent stroboscopies and magnetic resonances - that allow us to visualize the larynx and vocal tract in action in different vocal styles - give the students new resources and descriptions not available to past generations.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

L'apprendimento vuole fornire: 1) conoscenze delle questioni fondamentali inerenti la vocalità e applicazione delle stesse alla pratica musicale; 2) conoscenze di base dei principi generali delle tecniche vocali applicate ai differenti stili vocali; 3) lettura, comprensione e interpretazione di musica e testo poetico di almeno dieci Ariette di Vaccaj/Metastasio e almeno un'Aria di Dowland o Purcell in stile "Legit"; 4) conoscenze dei problemi specifici di applicazione della tecnica vocale "Legit" al repertorio del cosiddetto "Great American Songbook" che si riferisce ai musicisti legati ai teatri di Broadway, ai film musicali di Hollywood e alla Tin Pan Alley, in un periodo che inizia verso gli anni '20 e finisce negli anni '60 del secolo scorso.

Learning Skills: 1) knowledge of basic issues regarding the artistic voice and their application to musical practice; 2) basic knowledge of the general principles of the vocal techniques applied to different vocal styles; 3) reading, comprehension and interpretation of at least 12 Ariettes of Vaccaj/Metastasio and one Ancient Aria in Legit style; 4) knowledge of the specific issues in applying the "Legit" vocal technique to the so called Great American Songbook that is the canon of Broadway musical theatre, Hollywood movie musicals and Tin Pan Alley songs that became the core repertoire of jazz musicians during the period from 1920 to 1960.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

La pratica musicale con queste conoscenze potrà fondarsi su scelte interpretative personali che possano eventualmente trarre ispirazione e non semplicemente riprodurre interpretazioni musicali passate, anche per quanto riguarda il testo poetico e le sue implicazioni di ordine psicologico, etico, sociale e di genere.

Having these skills, musical practice will be founded on personal expressive choices that will eventually be inspired - and not simply reproduce - past musical interpretations, as well as lyrics understanding and their psychological, ethic, social and gender implications.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

L'allievo sarà stimolato a sviluppare capacità di comunicare i principi della pratica vocale con chiarezza e precisione - con uso appropriato del lessico specifico della disciplina - oltre che a dare un'interpretazione musicale espressiva e convincente.

The student will be encouraged to develop the ability to share the basics of vocal practice with clarity and precision - with proper use of the specific lexicon - as well as give an expressive and convincing musical performance.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Sapendo applicare le conoscenze di postura individuale, respirazione ottimale e stile vocale "Legit", l'allievo è pronto ad affrontare le tecniche "Mix" e "Belt" che caratterizzano il repertorio successivo.

Being able to apply knowledge and skills in personal posture, optimal breathing and "Legit" vocal style, the student will be ready to face the "Mix" and "Belt" techniques that characterize subsequent repertoire.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

- B.K.S. Iyengar, *Teoria e Pratica del Pranayama*, Roma, Edizioni Mediterranee, 1986: studio approfondito dei capitoli 4, 19, 20, 23;
 - 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
 - N. Vaccaj, *Metodo pratico di canto italiano da camera*, Milano, Ricordi, 2012;
 - A.A.V.V. (a cura di A. Parisotti), *Arie Antiche voll. I-III*, Milano, Ricordi, 1984
 - J. Dowland, *Books of Airs I e II*, Franklin Classics Trade Pr, 2018
 - H. Purcell, *Fifteen songs and airs sets 1-2*, London, The Purcell Society, 2000
- B.K.S. Iyengar, Teoria e Pratica del Pranayama, Roma, Edizioni Mediterranee, 1986: studio approfondito dei capitoli 4, 19, 20, 23;*
- 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
- N. Vaccaj, Metodo pratico di canto italiano da camera, Milano, Ricordi, 2012;
- A.A.V.V. (a cura di A. Parisotti), Arie Antiche voll. I-III, Milano, Ricordi, 1984
- J. Dowland, Books of Airs I e II, Franklin Classics Trade Pr, 2018
- H. Purcell, Fifteen songs and airs sets 1-2, London, The Purcell Society, 2000

PREREQUISITI PREREQUISITES

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.

No specific previous skills are required: all the informations for managing theory and practice will be given during the course.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Il monitoraggio sarà costante, essendo la pratica musicale individuale elemento caratteristico della didattica. Verrà valutato l'esame che consiste in una prova pratica obbligatoria in cui l'allievo dovrà eseguire un'Arietta del Vaccaj in italiano e in inglese a sorte tra 10 presentate e un Aria di Dowland o Purcell, accompagnate al pianoforte.

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

Monitoring will be constant, being individual musical practice a basic trait of the course. The final exam - consisting in the interpretation of one Arietta by Vaccaj in italian and english from a selection of 10 presented, and one english Air from Dowland or Purcell with piano accompaniment - will give the assessment.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

VOCE VOICE

Disciplina <i>Course</i>	VOCE VOICE		SAD		ADRFV011
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Andrea Ascari				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	PRIMO FIRST	Corso <i>Class</i>	Giovanna Ralli
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	50		CFA		2

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

"Tecniche di allineamento corporeo e respirazione. Tecniche vocali applicate alla lettura dello spartito: focus su Arie di Dowland e Purcell."

- Si seguono i principi di allineamento dell'Iyengar® Yoga.
- La cura della respirazione segue le tecniche del Pranayama, la pratica yoga di controllo del respiro. Si affrontano due modelli fondamentali in tutte le varianti: Ujjāyī e Viloma.
- Il corso si concentra sullo stile vocale definito "Legit" con vocalizzi specifici e con la lettura e interpretazione di Ariette del Vaccaj su liriche di Metastasio, Arie Antiche su liriche italiane ed elisabettiane, Canzoni dal "Great American Songbook".

"Body alignment and breathing techniques. Vocal Techniques applied to music reading: focus on Legit applied to ancient italian and elizabethan Arias."

- *Body Alignment following the principles of Iyengar® Yoga.*
- *Breathing techniques following the principles of Pranayama, yogic practice of breath control. Two basic models in all their variants: Ujjāyī and Viloma.*
- *Focus on the "Legit" vocal style with specific voice warm-ups and reading/interpretation of Arias by Vaccaj with lyrics by Metastasio, italian and elizabethan Ancient Arias, Songs from the Great American Songbook.*

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

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

L'obiettivo è fornire gli strumenti teorici e pratici per preparare il corpo alla corretta fonazione per poi approfondire lo stile definito "Legit" che ha caratterizzato il Teatro Musicale anglosassone nel suo periodo "classico", riconoscendone le radici nel Bel Canto italiano. Per la terminologia si nomineranno i principali autori storici ma si farà soprattutto riferimento alle recenti descrizioni elaborate nell'ambito della Vocologia Artistica.

Lo studente in sede d'esame dovrà dimostrare di saper applicare alla sua pratica musicale: postura ottimale (individuale allineamento osseo e conseguente massimo equilibrio delle catene muscolari) appoggio, sostegno, ritrazione, controllo della laringe, della cartilagine tiroidea, controllo delle labbra, della mandibola, della lingua, "Sob" e "Cry", "appoggio in maschera", controllo del palato molle.

The course is an introduction to the challenges and methods of the various vocal techniques applied to the musical practices and different styles required by each repertoire.

Objective: give theoretical and practical skills to train the body for correct phonation and examine in depth the "Legit" style - characteristic of the "Classical" American Musical Theatre period - recognizing its Italian Bel Canto roots. Regarding terminology, classical authors will be mentioned but we will refer mainly to the recent description conceived inside Artistic Vocology.

Students in the final exam will show in their musical practice the application of: optimal posture (individual bone alignment and consequent maximum balance of muscular chains), Appoggio, retraction, larynx, thyroid cartilage, lips, jaw, tongue and palate control, "Sob" and "Cry", work in the zygomatic area.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Con la capacità di leggere e interpretare Arie Antiche su liriche italiane e il cosiddetto "Great American Songbook", l'allievo avrà compreso l'intonazione di scale e intervalli, i differenti ritmi e accenti poetico/musicali, le variazioni di intensità e timbro, le differenti qualità (staccato, legato, puntato, attacco, chiusura...), l'articolazione, l'agilità, la messa di voce, i passaggi di registro e il controllo dinamico, oltre alla comprensione del testo poetico. La comprensione sarà data anche da recenti stroboscopie e risonanze magnetiche - che permettono di visualizzare laringe e vocai tract in azione nei diversi stili vocali - a cui le generazioni passate di allievi non hanno avuto accesso.

With the ability to read and interpret Ancient Italian Arias and the so called "Great American Songbook", the student will be aware of scales and intervals intonation, different rhythms and poetic/musical accents, intensity and timber variations, different musical qualities (staccato, legato, puntato, attacco, closure...), diction, agility, "Messa di Voce", registers and dynamic control, as well as lyrics comprehension. Recent stroboscopies and magnetic resonances - that allow us to visualize the larynx and vocal tract in action in different vocal styles - give the students new resources and descriptions not available to past generations.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

L'apprendimento vuole fornire: 1) conoscenze delle questioni fondamentali inerenti la vocalità e applicazione delle stesse alla pratica musicale; 2) conoscenze di base dei principi generali delle tecniche vocali applicate ai differenti stili vocali; 3) lettura, comprensione e interpretazione di musica e testo poetico di almeno dieci Ariette di Vaccaj/Metastasio e almeno un'Aria di Dowland o Purcell in stile "Legit"; 4) conoscenze dei problemi specifici di applicazione della tecnica vocale "Legit" al repertorio del cosiddetto "Great American Songbook" che si riferisce ai musicisti legati ai teatri di Broadway, ai film musicali di Hollywood e alla Tin Pan Alley, in un periodo che inizia verso gli anni '20 e finisce negli anni '60 del secolo scorso.

Learning Skills: 1) knowledge of basic issues regarding the artistic voice and their application to musical practice; 2) basic knowledge of the general principles of the vocal techniques applied to different vocal styles; 3) reading, comprehension and interpretation of at least 12 Ariettes of Vaccaj/Metastasio and one Ancient Aria in Legit style; 4) knowledge of the specific issues in applying the "Legit" vocal technique to the so called Great American Songbook that is the canon of Broadway musical theatre, Hollywood movie musicals and Tin Pan Alley songs that became the core repertoire of jazz musicians during the period from 1920 to 1960.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

La pratica musicale con queste conoscenze potrà fondarsi su scelte interpretative personali che possano eventualmente trarre ispirazione e non semplicemente riprodurre interpretazioni musicali passate, anche per quanto riguarda il testo poetico e le sue implicazioni di ordine psicologico, etico, sociale e di genere.

Having these skills, musical practice will be founded on personal expressive choices that will eventually be inspired - and not simply reproduce - past musical interpretations, as well as lyrics understanding and their psychological, ethic, social and gender implications.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

L'allievo sarà stimolato a sviluppare capacità di comunicare i principi della pratica vocale con chiarezza e precisione - con uso appropriato del lessico specifico della disciplina - oltre che a dare un'interpretazione musicale espressiva e convincente.

The student will be encouraged to develop the ability to share the basics of vocal practice with clarity and precision - with proper use of the specific lexicon - as well as give an expressive and convincing musical performance.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Sapendo applicare le conoscenze di postura individuale, respirazione ottimale e stile vocale "Legit", l'allievo è pronto ad affrontare le tecniche "Mix" e "Belt" che caratterizzano il repertorio successivo.

Being able to apply knowledge and skills in personal posture, optimal breathing and "Legit" vocal style, the student will be ready to face the "Mix" and "Belt" techniques that characterize subsequent repertoire.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

- B.K.S. Iyengar, Teoria e Pratica del Pranayama, Roma, Edizioni Mediterranee, 1986: studio approfondito dei capitoli 4, 19, 20, 23;
 - S.Å. Severinsen, Respiriologia, Napoli, Idelson-Gnocchi, 2013;
 - J. Deer e R. Dal Vera (a cura di M. Iacomelli e F. Marchesi), Recitare il Musical, Novara, STM, 2019
 - N. Vaccaj, Metodo pratico di canto italiano da camera, Milano, Ricordi, 2012;
 - A.A.V.V. (a cura di A. Parisotti), Arie Antiche voll. I-III, Milano, Ricordi, 1984
 - J. Dowland, Books of Airs I e II, Franklin Classics Trade Pr, 2018
 - H. Purcell, Fifteen songs and airs sets 1-2, London, The Purcell Society, 2000
- B.K.S. Iyengar, Teoria e Pratica del Pranayama, Roma, Edizioni Mediterranee, 1986: studio approfondito dei capitoli 4, 19, 20, 23;*
- S.Å. Severinsen, Respiriologia, Napoli, Idelson-Gnocchi, 2013;
- J. Deer e R. Dal Vera (a cura di M. Iacomelli e F. Marchesi), Recitare il Musical, Novara, STM, 2019
- N. Vaccaj, Metodo pratico di canto italiano da camera, Milano, Ricordi, 2012;
- A.A.V.V. (a cura di A. Parisotti), Arie Antiche voll. I-III, Milano, Ricordi, 1984
- J. Dowland, Books of Airs I e II, Franklin Classics Trade Pr, 2018
- H. Purcell, Fifteen songs and airs sets 1-2, London, The Purcell Society, 2000

PREREQUISITI PREREQUISITES

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.

No specific previous skills are required: all the informations for managing theory and practice will be given during the course.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Il monitoraggio sarà costante, essendo la pratica musicale individuale elemento caratteristico della didattica. Verrà valutato l'esame che consiste in una prova pratica obbligatoria in cui l'allievo dovrà eseguire un'Arietta del Vaccaj in italiano e in inglese a sorte tra 10 presentate e un Aria di Dowland o Purcell, accompagnate al pianoforte.

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

Monitoring will be constant, being individual musical practice a basic trait of the course. The final exam - consisting in the interpretation of one Arietta by Vaccaj in italian and english from a selection of 10 presented, and one english Air from Dowland or Purcell with piano accompaniment - will give the assessment.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

VOCE VOICE

Disciplina <i>Course</i>	VOCE VOICE		SAD		ADRFV011
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Andrea Ascari				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	SECONDO SECOND	Corso <i>Class</i>	Mariangela Melato
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	50		CFA		2

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

“Tecniche di allineamento corporeo e respirazione II. Tecniche vocali applicate al repertorio da Guys & Dolls (1950) a Merrily We Roll Along (1981)”

- Si seguono i principi di allineamento e rilassamento dell'Iyengar® Yoga.
- La cura della respirazione segue le tecniche del Pranayama, la pratica yoga di controllo del respiro. Si affrontano due modelli fondamentali in tutte le varianti: Ujjāyī, Bhastrikā e Nādi Śodhana.
- Il corso si concentra sullo stile vocale definito “Mix” con vocalizzi specifici e con la lettura e interpretazione di canzoni individuali dal repertorio di Frank Loesser e del primo Stephen Sondheim da Saturday Night (1954) a Merrily We Roll Along (1981).
- Pratica Corale sul repertorio compreso tra Guys & Dolls (1950) e Ragtime (1998)

“Body alignment and breathing techniques II. Vocal Techniques applied to repertoire from Guys & Dolls (1950) to Merrily We Roll Along (1981)”

- *Body relaxation and alignment following the principles of Iyengar® Yoga.*
- *Breathing techniques following the principles of Pranayama, yogic practice of breath control. Two basic models in all their variants: Bhastrikā e Nādi Śodhana.*
- *Focus on the “Mix” vocal style with specific voice warm-ups and reading/interpretation of Frank Loesser and the first Stephen Sondheim's repertoire from Saturday Night (1954) to Merrily We Roll Along (1981).*
- *Choral practice on a repertoire spanning from Guys & Dolls (1950) to Ragtime (1998).*

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

2. 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.

Il corso secondo fornisce ulteriori strumenti teorici e pratici per adattare il corpo alla corretta fonazione e respirazione in situazioni di ipertonicità muscolare e rigidità diaframmatica come conseguenza della pratica coreutica. Si approfondisce lo stile definito “Mix” e si prosegue la pratica corale che affronta il repertorio post 1970.

Lo studente in sede d'esame dovrà dimostrare di saper applicare alla sua pratica musicale: postura ottimale, ancoraggio, ritrazione, ulteriore controllo della laringe, delle labbra, della mandibola, della lingua, del palato molle e saper passare da un suono veicolato al passaggio d'aria a un suono più muscolare con un'approfondita esplorazione del Tratto Vocale.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

The course is an introduction to the challenges and methods of the various vocal techniques applied to musical practices and peculiar styles of each repertoire.

Objectives of the second course: give further theoretical and practical skills to adapt the body for correct phonation even in muscular hypertonicity and diaphragmatic rigidity when dancing. The so called "mix" stile is further explored as well as the choral practice with the post 1960 repertoire.

Students in the final exam will show in their musical practice the application of: optimal posture, anchoring, retraction, deepened larynx, lips, jaw, tongue and palate control, ability to manage a more "muscular" sound with further exploration of the Vocal Tract.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Con la capacità di analizzare e interpretare il repertorio di Loesser e del primo Sondheim, l'allievo avrà approfondito le questioni fondamentali inerenti la vocalità e ne avrà maturato l'applicazione a liriche sempre più complesse e sfaccettate. La comprensione della vocalità sarà data anche da recenti stroboscopie e risonanze magnetiche - che permettono di visualizzare laringe e vocai tract in azione nei diversi stili vocali - a cui le generazioni passate di allievi non hanno avuto accesso. La comprensione del repertorio di Loesser e Sondheim e la loro posizione preminente nel Canone del Teatro Musicale si è invece recentemente arricchita grazie a nuove pubblicazioni universitarie, e nuove, immersive messe in scena.

With the ability to read and interpret Loesser and first Sondheim's repertoire, the student will have deepened the basic issues regarding vocality and will have matured their application to more complex and multifaceted lyrics. Recent stroboscopies and magnetic resonances - that allow us to visualize the larynx and vocal tract in action in different vocal styles - give the students new resources and descriptions not available to past generations. New university studies, revival and immersive productions of his Musicals and numerous concerts have deepened our comprehension of Loesser and Sondheim's opus and their prominent role in the Musical Theatre Canon.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

L'apprendimento vuole fornire: 1) approfondimento delle questioni fondamentali inerenti la voce artistica e applicazione delle stesse alla pratica musicale; 2) esplorazione della qualità "Mix"; 3) conoscenza dei problemi specifici di applicazione della tecnica vocale al repertorio del Teatro Musicale dagli anni '50 agli anni '80 e dei criteri di compilazione di un repertorio personale; 4) introduzione agli spettacoli di Frank Loesser e del primo Stephen Sondheim; 5) approfondimento della pratica corale.

Learning skills: 1) knowledge of advanced issues regarding the artistic voice and their application to musical practice; 2) exploration of the "Mix" quality; 3) knowledge of specific principles of the vocal techniques applied to Musical Theatre repertoire spanning from the '50s to the '80s and criteria for compiling a personal repertoire; 4) introduction to Stephen Sondheim's repertoire; 5) further exploration of choral practice.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

La pratica musicale con queste conoscenze potrà fondarsi su scelte interpretative personali che possano eventualmente trarre ispirazione e non semplicemente riprodurre interpretazioni musicali passate. Idem per quanto riguarda le liriche e le loro implicazioni di ordine psicologico, etico, sociale e di genere, soprattutto grazie a un repertorio articolato come quello di Loesser e del primo Sondheim.

Having these skills, musical practice will be founded on personal expressive choices that will eventually be inspired - and not simply reproduce - past musical interpretations, as well as lyrics understanding and their psychological, ethic, social and gender implications (thanks to the complexity of Loesser and first Sondheim's repertoire)

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

L'allievo sarà stimolato a sviluppare capacità di comunicare i principi della pratica vocale con chiarezza e precisione - con uso appropriato del lessico specifico della disciplina - oltre che a dare un'interpretazione musicale - individuale e corale - espressiva e convincente.

The student will be encouraged to develop the ability to share the basics of vocal practice with clarity and precision - with proper use of the specific lexicon - as well as give an expressive and convincing individual and choral musical performance.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Sapendo applicare le conoscenze di postura individuale, rilassamento, respirazione ottimale e stile vocale "Mix", l'allievo è pronto ad affrontare la tecnica "Belt" e cominciare a definire il repertorio personale. L'abilità nel canto corale sarà di grande vantaggio nella professione.

Being able to apply knowledge in personal posture, relaxation, optimal breathing and "Legit" vocal style, the student will be ready to face the "Belt" technique and start to define the personal repertoire. Ability in choral practice will be of great benefit in career.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

- B.K.S. Iyengar, Teoria e Pratica del Pranayama, Roma, Edizioni Mediterranee, 1986: studio approfondito dei capitoli 22, 23, 28, 30;
- S.Å. Severinsen, *Respirologia*, Napoli, Idelson-Gnocchi, 2013;
- R.W. Ottman & N. Rogers: *Music for Sight Singing*, Prentice Hall, 2011;
- F. Loesser & A. Burrows, *Guys & Dolls*, 1950, MTI Shows, trad. A. Ascari;
- F. Loesser & A. Burrows, *How To Succeed...*, 1961, MTI Shows, trad. A. Ascari;
- S. Sondheim & G. Furth, *Company*, 1970, MTI Shows, trad. A. Ascari;
- S. Sondheim & J. Goldman, *Follies*, 1971, MTI Shows;
- S. Sondheim & H. Wheeler, *A Little Night Musica*, 1973, trad. A. Ascari;
- S. Sondheim & H. Wheeler, *Sweeney Todd*, 1979, trad. A. Ascari;
- S. Sondheim & G. Furth, *Merrily We Roll Along*, 1981, MTI Shows, revisione 1994, trad. A. Ascari;
- S. Sondheim, *Finishing The Hat*, collected lyrics (1954-1981), 2010, Virgin Books;
- <https://www.youtube.com/watch?v=A92wZiVEUaw>

- B.K.S. Iyengar, *Teoria e Pratica del Pranayama*, Roma, Edizioni Mediterranee, 1986: studio approfondito dei capitoli 22, 23, 28, 30;
- S.Å. Severinsen, *Respirologia*, Napoli, Idelson-Gnocchi, 2013;
- R.W. Ottman & N. Rogers: *Music for Sight Singing*, Prentice Hall, 2011;
- F. Loesser & A. Burrows, *Guys & Dolls*, 1950, MTI Shows, trad. A. Ascari;
- F. Loesser & A. Burrows, *How To Succeed...*, 1961, MTI Shows, trad. A. Ascari;
- S. Sondheim & G. Furth, *Company*, 1970, MTI Shows, trad. A. Ascari;
- S. Sondheim & J. Goldman, *Follies*, 1971, MTI Shows;
- S. Sondheim & H. Wheeler, *A Little Night Music*, 1973, trad. A. Ascari;
- S. Sondheim & H. Wheeler, *Sweeney Todd*, 1979, trad. A. Ascari;
- S. Sondheim & G. Furth, *Merrily We Roll Along*, 1981, MTI Shows, revisione 1994, trad. A. Ascari;
- S. Sondheim, *Finishing The Hat*, collected lyrics (1954-1981), 2010, Virgin Books;
- <https://www.youtube.com/watch?v=A92wZiVEUaw>

PREREQUISITI PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare l'esame sono richieste le competenze acquisite durante il corrispondente corso del I anno.

In order to follow the course, having the knowledge of the previous course (training Vocale Primo) is needed.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

5. Il monitoraggio sarà costante, essendo la pratica musicale individuale e corale elementi caratteristici della didattica. Verrà valutato l'esame che consiste in una prova pratica obbligatoria in cui l'allievo dovrà eseguire una canzone solista di Loesser o del primo Sondheim su base.

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

Monitoring will be constant, being individual and choral practice a basic trait of the course. The final exam - consisting in the interpretation of one Loesser or first Sondheim's solo song on base - will give the assessment.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

VOCE VOICE

Disciplina <i>Course</i>	VOCE VOICE		SAD		ADRFV011
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Andrea Ascari				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	SECONDO SECOND	Corso <i>Class</i>	Bice Valori
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	50		CFA		2

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

“Tecniche di allineamento corporeo e respirazione II. Tecniche vocali applicate al repertorio da Guys & Dolls (1950) a Merrily We Roll Along (1981)”

- Si seguono i principi di allineamento e rilassamento dell'Iyengar® Yoga.
- La cura della respirazione segue le tecniche del Pranayama, la pratica yoga di controllo del respiro. Si affrontano due modelli fondamentali in tutte le varianti: Ujjāyī, Bhastrikā e Nādi Śodhana.
- Il corso si concentra sullo stile vocale definito “Mix” con vocalizzi specifici e con la lettura e interpretazione di canzoni individuali dal repertorio di Frank Loesser e del primo Stephen Sondheim da Saturday Night (1954) a Merrily We Roll Along (1981).
- Pratica Corale sul repertorio compreso tra Guys & Dolls (1950) e Ragtime (1998)

“Body alignment and breathing techniques II. Vocal Techniques applied to repertoire from Guys & Dolls (1950) to Merrily We Roll Along (1981)”

- *Body relaxation and alignment following the principles of Iyengar® Yoga.*
- *Breathing techniques following the principles of Pranayama, yogic practice of breath control. Two basic models in all their variants: Bhastrikā e Nādi Śodhana.*
- *Focus on the "Mix" vocal style with specific voice warm-ups and reading/interpretation of Frank Loesser and the first Stephen Sondheim's repertoire from Saturday Night (1954) to Merrily We Roll Along (1981).*
- *Choral practice on a repertoire spanning from Guys & Dolls (1950) to Ragtime (1998).*

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

2. 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.

Il corso secondo fornisce ulteriori strumenti teorici e pratici per adattare il corpo alla corretta fonazione e respirazione in situazioni di ipertonicità muscolare e rigidità diaframmatica come conseguenza della pratica coreutica. Si approfondisce lo stile definito "Mix" e si prosegue la pratica corale che affronta il repertorio post 1970.

Lo studente in sede d'esame dovrà dimostrare di saper applicare alla sua pratica musicale: postura ottimale, ancoraggio, ritrazione, ulteriore controllo della laringe, delle labbra, della mandibola, della lingua, del palato molle e saper passare da un suono veicolato al passaggio d'aria a un suono più muscolare con un'approfondita esplorazione del Tratto Vocale.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

The course is an introduction to the challenges and methods of the various vocal techniques applied to musical practices and peculiar styles of each repertoire.

Objectives of the second course: give further theoretical and practical skills to adapt the body for correct phonation even in muscular hypertonicity and diaphragmatic rigidity when dancing. The so called "mix" stile is further explored as well as the choral practice with the post 1960 repertoire.

Students in the final exam will show in their musical practice the application of: optimal posture, anchoring, retraction, deepened larynx, lips, jaw, tongue and palate control, ability to manage a more "muscular" sound with further exploration of the Vocal Tract.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Con la capacità di analizzare e interpretare il repertorio di Loesser e del primo Sondheim, l'allievo avrà approfondito le questioni fondamentali inerenti la vocalità e ne avrà maturato l'applicazione a liriche sempre più complesse e sfaccettate. La comprensione della vocalità sarà data anche da recenti stroboscopie e risonanze magnetiche - che permettono di visualizzare laringe e vocai tract in azione nei diversi stili vocali - a cui le generazioni passate di allievi non hanno avuto accesso. La comprensione del repertorio di Loesser e Sondheim e la loro posizione preminente nel Canone del Teatro Musicale si è invece recentemente arricchita grazie a nuove pubblicazioni universitarie, e nuove, immersive messe in scena.

With the ability to read and interpret Loesser and first Sondheim's repertoire, the student will have deepened the basic issues regarding vocality and will have matured their application to more complex and multifaceted lyrics. Recent stroboscopies and magnetic resonances - that allow us to visualize the larynx and vocal tract in action in different vocal styles - give the students new resources and descriptions not available to past generations. New university studies, revival and immersive productions of his Musicals and numerous concerts have deepened our comprehension of Loesser and Sondheim's opus and their prominent role in the Musical Theatre Canon.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

L'apprendimento vuole fornire: 1) approfondimento delle questioni fondamentali inerenti la voce artistica e applicazione delle stesse alla pratica musicale; 2) esplorazione della qualità "Mix"; 3) conoscenza dei problemi specifici di applicazione della tecnica vocale al repertorio del Teatro Musicale dagli anni '50 agli anni '80 e dei criteri di compilazione di un repertorio personale; 4) introduzione agli spettacoli di Frank Loesser e del primo Stephen Sondheim; 5) approfondimento della pratica corale.

Learning skills: 1) knowledge of advanced issues regarding the artistic voice and their application to musical practice; 2) exploration of the "Mix" quality; 3) knowledge of specific principles of the vocal techniques applied to Musical Theatre repertoire spanning from the '50s to the '80s and criteria for compiling a personal repertoire; 4) introduction to Stephen Sondheim's repertoire; 5) further exploration of choral practice.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

La pratica musicale con queste conoscenze potrà fondarsi su scelte interpretative personali che possano eventualmente trarre ispirazione e non semplicemente riprodurre interpretazioni musicali passate. Idem per quanto riguarda le liriche e le loro implicazioni di ordine psicologico, etico, sociale e di genere, soprattutto grazie a un repertorio articolato come quello di Loesser e del primo Sondheim.

Having these skills, musical practice will be founded on personal expressive choices that will eventually be inspired - and not simply reproduce - past musical interpretations, as well as lyrics understanding and their psychological, ethic, social and gender implications (thanks to the complexity of Loesser and first Sondheim's repertoire)

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

L'allievo sarà stimolato a sviluppare capacità di comunicare i principi della pratica vocale con chiarezza e precisione - con uso appropriato del lessico specifico della disciplina - oltre che a dare un'interpretazione musicale - individuale e corale - espressiva e convincente.

The student will be encouraged to develop the ability to share the basics of vocal practice with clarity and precision - with proper use of the specific lexicon - as well as give an expressive and convincing individual and choral musical performance.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Sapendo applicare le conoscenze di postura individuale, rilassamento, respirazione ottimale e stile vocale "Mix", l'allievo è pronto ad affrontare la tecnica "Belt" e cominciare a definire il repertorio personale. L'abilità nel canto corale sarà di grande vantaggio nella professione.

Being able to apply knowledge in personal posture, relaxation, optimal breathing and "Legit" vocal style, the student will be ready to face the "Belt" technique and start to define the personal repertoire. Ability in choral practice will be of great benefit in career.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

- B.K.S. Iyengar, Teoria e Pratica del Pranayama, Roma, Edizioni Mediterranee, 1986: studio approfondito dei capitoli 22, 23, 28, 30;
- S.Å. Severinsen, Respiriologia, Napoli, Idelson-Gnocchi, 2013;
- R.W. Ottman & N. Rogers: Music for Sight Singing, Prentice Hall, 2011;
- F. Loesser & A. Burrows, Guys & Dolls, 1950, MTI Shows, trad. A. Ascari;
- F. Loesser & A. Burrows, How To Succeed..., 1961, MTI Shows, trad. A. Ascari;
- S. Sondheim & G. Furth, Company, 1970, MTI Shows, trad. A. Ascari;
- S. Sondheim & J. Goldman, Follies, 1971, MTI Shows;
- S. Sondheim & H. Wheeler, A Little Night Musica, 1973, trad. A. Ascari;
- S. Sondheim & H. Wheeler, Sweeney Todd, 1979, trad. A. Ascari;
- S. Sondheim & G. Furth, Merrily We Roll Along, 1981, MTI Shows, revisione 1994, trad. A. Ascari;
- S. Sondheim, Finishing The Hat, collected lyrics (1954-1981), 2010, Virgin Books;
- <https://www.youtube.com/watch?v=A92wZiVEUaw>

- B.K.S. Iyengar, Teoria e Pratica del Pranayama, Roma, Edizioni Mediterranee, 1986: studio approfondito dei capitoli 22, 23, 28, 30;
- S.Å. Severinsen, Respiriologia, Napoli, Idelson-Gnocchi, 2013;
- R.W. Ottman & N. Rogers: Music for Sight Singing, Prentice Hall, 2011;
- F. Loesser & A. Burrows, Guys & Dolls, 1950, MTI Shows, trad. A. Ascari;
- F. Loesser & A. Burrows, How To Succeed..., 1961, MTI Shows, trad. A. Ascari;
- S. Sondheim & G. Furth, Company, 1970, MTI Shows, trad. A. Ascari;
- S. Sondheim & J. Goldman, Follies, 1971, MTI Shows;
- S. Sondheim & H. Wheeler, A Little Night Music, 1973, trad. A. Ascari;
- S. Sondheim & H. Wheeler, Sweeney Todd, 1979, trad. A. Ascari;
- S. Sondheim & G. Furth, Merrily We Roll Along, 1981, MTI Shows, revisione 1994, trad. A. Ascari;
- S. Sondheim, Finishing The Hat, collected lyrics (1954-1981), 2010, Virgin Books;
- <https://www.youtube.com/watch?v=A92wZiVEUaw>

PREREQUISITI PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare l'esame sono richieste le competenze acquisite durante il corrispondente corso del I anno.

In order to follow the course, having the knowledge of the previous course (training Vocale Primo) is needed.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

5. Il monitoraggio sarà costante, essendo la pratica musicale individuale e corale elementi caratteristici della didattica. Verrà valutato l'esame che consiste in una prova pratica obbligatoria in cui l'allievo dovrà eseguire una canzone solista di Loesser o del primo Sondheim su base.

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

Monitoring will be constant, being individual and choral practice a basic trait of the course. The final exam - consisting in the interpretation of one Loesser or first Sondheim's solo song on base - will give the assessment.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

VOCE VOICE

Disciplina <i>Course</i>	VOCE VOICE		SAD		ADRFV011
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Andrea Ascari				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	TERZO THIRD	Corso <i>Class</i>	Enzo Garinei
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	50		CFA		2

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

“Tecniche di allineamento corporeo e respirazione III. Tecniche vocali per il Teatro Musicale da Sunday in the Park with George (1984) in poi”

- Si seguono i principi di allineamento e rilassamento dell'Iyengar® Yoga.
- La cura della respirazione segue le tecniche del Pranayama, la pratica yoga di controllo del respiro. Si affrontano due modelli fondamentali in tutte le varianti: Ujjāyī, Bhastrikā e Nādi Śodhana.
- Lo stile vocale "mix" in Sondheim da Sunday in the Park with George (1984) a Here We Are (2023)
- Il corso si concentra anche sullo stile vocale definito “belt” con vocalizzi specifici e con la lettura e interpretazione di canzoni individuali del repertorio da Rent (1996) a oggi.

"Body alignment and breathing techniques III. Vocal Techniques for Musical Theatre post Sunday in the Park with George (1984)"

- *Body relaxation and alignment following the principles of Iyengar® Yoga.*
- *Breathing techniques following the principles of Pranayama, yogic practice of breath control. Two basic models in all their variants: Bhastrikā e Nādi Śodhana.*
- *"Mix" vocal style in Sondheim from Sunday in the Park with George (1984) to Here We Are (2023)*
- *Focus on the "belt" vocal style with specific voice warm-ups and reading/interpretation of repertoire from Rent (1996) to today.*

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

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.

Il corso terzo fornisce ulteriori strumenti teorici e pratici per adattare il corpo alla corretta fonazione e respirazione in situazioni di ipertonicità muscolare e rigidità diaframmatica come conseguenza della pratica coreutica. Si approfondisce lo stile definito “belt” e si prosegue la pratica di ensemble che affronta il repertorio da Sunday in the Park with George (1984).

Lo studente in sede d'esame dovrà dimostrare di saper applicare alla sua pratica musicale: postura ottimale, ancoraggio, ritrazione, ulteriore controllo della laringe, delle labbra, della mandibola, della lingua, del palato molle e saper passare da un suono veicolato dal passaggio d'aria a un suono più muscolare con un'approfondita esplorazione del Tratto Vocale.

The course is an introduction to the challenges and methods of the various vocal techniques applied to musical practices and peculiar styles of each repertoire.

Objectives of the second course: give further theoretical and practical skills to adapt the body for correct phonation even in muscular hypertonicity and diaphragmatic rigidity when dancing. The so called "belt" stile is further explored as well as the choral and ensemble practice with the post Sunday in the Park with George (1984) repertoire.

Students in the final exam will show in their musical practice the application of: optimal posture, anchoring, retraction, deepened larynx, lips, jaw, tongue and palate control, ability to manage a more "muscular" sound with further exploration of the Vocal Tract.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Con la capacità di analizzare e interpretare il repertorio dall'ultimo Sondheim fino ai giorni nostri, l'allievo avrà approfondito le questioni fondamentali inerenti la vocalità e ne avrà maturato l'applicazione a liriche e melodie sempre più complesse e sfaccettate. La comprensione della vocalità sarà data anche da recenti pubblicazioni, stroboscopia e risonanze magnetiche - che permettono di visualizzare laringe e vocai tract in azione nei diversi stili vocali - a cui le generazioni passate di allievi non hanno avuto accesso

With the ability to read and interpret repertoire from last Sondheim to present days, the student will have deepened the basic issues regarding vocality and will have matured their application to more complex and multifaceted lyrics. Recent publications, stroboscopies and magnetic resonances - that allow us to visualize the larynx and vocal tract in action in different vocal styles - give the students new resources and descriptions not available to past generations.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

L'apprendimento vuole fornire: 1) approfondimento delle questioni fondamentali inerenti la voce artistica e applicazione delle stesse alla pratica musicale; 2) esplorazione della qualità "belt"; 3) conoscenza dei problemi specifici di applicazione delle differenti tecniche vocali al repertorio del Teatro Musicale di ogni epoca e dei criteri di compilazione di un repertorio personale; 4) approfondimento della pratica di ensemble.

Learning skills: 1) knowledge of advanced issues regarding the artistic voice and their application to musical practice; 2) exploration of the "belt" quality; 3) knowledge of specific principles of the different vocal techniques applied to Musical Theatre repertoire and criteria for compiling a personal repertoire; 4) further exploration of ensemble practice.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

La pratica musicale con queste conoscenze potrà fondarsi su scelte interpretative personali che possano eventualmente trarre ispirazione e non semplicemente riprodurre interpretazioni musicali passate. Idem per quanto riguarda le liriche e le loro implicazioni di ordine psicologico, etico, sociale e di genere, in un repertorio che si dipana dal 1600 a oggi.

Having these skills, musical practice will be founded on personal expressive choices that will eventually be inspired - and not simply reproduce - past musical interpretations, as well as lyrics understanding and their psychological, ethic, social and gender implications in a repertoire that spans from 1600 to today.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

L'allievo sarà stimolato a sviluppare capacità di comunicare i principi della pratica vocale con chiarezza e precisione - con uso appropriato del lessico specifico della disciplina - oltre che a dare un'interpretazione musicale - individuale e corale - espressiva e convincente.

The student will be encouraged to develop the ability to share the basics of vocal practice with clarity and precision - with proper use of the specific lexicon - as well as give an expressive and convincing individual and choral musical performance.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Sapendo applicare le conoscenze di postura individuale, rilassamento e iper-tonicità, respirazione ottimale e stile vocale "belt", l'allievo è pronto a definire il repertorio personale. L'abilità nel canto in ensemble sarà di grande vantaggio nella professione.

Being able to apply knowledge in personal posture, relaxation and hyper muscle tone, optimal breathing and "belt" vocal style, the student will be ready to define the personal repertoire. Ability in ensemble practice will be of great benefit in career.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

- B.K.S. Iyengar, *Teoria e Pratica del Pranayama*, Roma, Edizioni Mediterranee, 1986: studio approfondito dei capitoli 22, 23, 28, 30;
- S.Å. Severinsen, *Respirologia*, Napoli, Idelson-Gnocchi, 2013;
- P. Harvard, *Acting Through Song: Techniques and Exercises for Musical-Theatre Actors*. Nick Hern Books, 2013
- C. Carnelia, *The Reason to Sing*, Routhledge, 2021
- Sondheim/Vari, *Sunday in the Park with George + Into the Woods + Assassins + Passion*, MTI Shows
- S. Sondheim, *Look I Made a Hat*, collected lyrics (1981-2011), 2011, Virgin Books;
- R. Walters (editor), *The Singer's Musical Theatre Anthology*, voll. 1-6 (Basso/Baritono, Tenore, Mezzo Soprano/Belter, Soprano), Hal Leonard
- <https://www.youtube.com/watch?v=A92wZIVEUAw>
- B.K.S. Iyengar, *Teoria e Pratica del Pranayama*, Roma, Edizioni Mediterranee, 1986: studio approfondito dei capitoli 22, 23, 28, 30;
- S.Å. Severinsen, *Respirologia*, Napoli, Idelson-Gnocchi, 2013;
- P. Harvard, *Acting Through Song: Techniques and Exercises for Musical-Theatre Actors*. Nick Hern Books, 2013
- C. Carnelia, *The Reason to Sing*, Routhledge, 2021
- Sondheim/Vari, *Sunday in the Park with George + Into the Woods + Assassins + Passion*, MTI Shows
- S. Sondheim, *Look I Made a Hat*, collected lyrics (1981-2011), 2011, Virgin Books;
- R. Walters (editor), *The Singer's Musical Theatre Anthology*, voll. 1-6 (Basso/Baritono, Tenore, Mezzo Soprano/Belter, Soprano), Hal Leonard
- <https://www.youtube.com/watch?v=A92wZIVEUAw>

PREREQUISITI PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare l'esame sono richieste le competenze acquisite durante il corrispondente corso del II anno.

In order to follow the course, having the knowledge of the previous course (Educazione alla Voce II) is needed.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Il monitoraggio sarà costante, essendo la pratica musicale individuale e corale elementi caratteristici della didattica. Verrà valutato l'esame che consiste in una prova pratica obbligatoria in cui l'allievo dovrà eseguire una canzone solista a scelta del docente da un portfolio di 5 canzoni da tutto il repertorio, su base.

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

Monitoring will be constant, being individual and choral practice a basic trait of the course. The final exam - consisting in the interpretation of one solo song chosen from a 5 songs portfolio from all time repertoire, on base - will give the assessment.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

VOCE VOICE

Disciplina <i>Course</i>	VOCE VOICE		SAD		ADRFV011
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Andrea Ascari				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	TERZO THIRD	Corso <i>Class</i>	Gino Bramieri
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	50		CFA		2

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

“Tecniche di allineamento corporeo e respirazione III. Tecniche vocali per il Teatro Musicale da Sunday in the Park with George (1984) in poi”

- Si seguono i principi di allineamento e rilassamento dell'Iyengar® Yoga.
- La cura della respirazione segue le tecniche del Pranayama, la pratica yoga di controllo del respiro. Si affrontano due modelli fondamentali in tutte le varianti: Ujjāyī, Bhastrikā e Nādi Śodhana.
- Lo stile vocale "mix" in Sondheim da Sunday in the Park with George (1984) a Here We Are (2023)
- Il corso si concentra anche sullo stile vocale definito “belt” con vocalizzi specifici e con la lettura e interpretazione di canzoni individuali del repertorio da Rent (1996) a oggi.

"Body alignment and breathing techniques III. Vocal Techniques for Musical Theatre post Sunday in the Park with George (1984)"

- *Body relaxation and alignment following the principles of Iyengar® Yoga.*
- *Breathing techniques following the principles of Pranayama, yogic practice of breath control. Two basic models in all their variants: Bhastrikā e Nādi Śodhana.*
- *"Mix" vocal style in Sondheim from Sunday in the Park with George (1984) to Here We Are (2023)*
- *Focus on the "belt" vocal style with specific voice warm-ups and reading/interpretation of repertoire from Rent (1996) to today.*

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

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.

Il corso terzo fornisce ulteriori strumenti teorici e pratici per adattare il corpo alla corretta fonazione e respirazione in situazioni di ipertonicità muscolare e rigidità diaframmatica come conseguenza della pratica coreutica. Si approfondisce lo stile definito “belt” e si prosegue la pratica di ensemble che affronta il repertorio da Sunday in the Park with George (1984).

Lo studente in sede d'esame dovrà dimostrare di saper applicare alla sua pratica musicale: postura ottimale, ancoraggio, ritrazione, ulteriore controllo della laringe, delle labbra, della mandibola, della lingua, del palato molle e saper passare da un suono veicolato dal passaggio d'aria a un suono più muscolare con un'approfondita esplorazione del Tratto Vocale.

The course is an introduction to the challenges and methods of the various vocal techniques applied to musical practices and peculiar styles of each repertoire.

Objectives of the second course: give further theoretical and practical skills to adapt the body for correct phonation even in muscular hypertonicity and diaphragmatic rigidity when dancing. The so called "belt" stile is further explored as well as the choral and ensemble practice with the post Sunday in the Park with George (1984) repertoire.

Students in the final exam will show in their musical practice the application of: optimal posture, anchoring, retraction, deepened larynx, lips, jaw, tongue and palate control, ability to manage a more "muscular" sound with further exploration of the Vocal Tract.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Con la capacità di analizzare e interpretare il repertorio dall'ultimo Sondheim fino ai giorni nostri, l'allievo avrà approfondito le questioni fondamentali inerenti la vocalità e ne avrà maturato l'applicazione a liriche e melodie sempre più complesse e sfaccettate. La comprensione della vocalità sarà data anche da recenti pubblicazioni, stroboscopie e risonanze magnetiche - che permettono di visualizzare laringe e vocai tract in azione nei diversi stili vocali - a cui le generazioni passate di allievi non hanno avuto accesso

With the ability to read and interpret repertoire from last Sondheim to present days, the student will have deepened the basic issues regarding vocality and will have matured their application to more complex and multifaceted lyrics. Recent publications, stroboscopies and magnetic resonances - that allow us to visualize the larynx and vocal tract in action in different vocal styles - give the students new resources and descriptions not available to past generations.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

L'apprendimento vuole fornire: 1) approfondimento delle questioni fondamentali inerenti la voce artistica e applicazione delle stesse alla pratica musicale; 2) esplorazione della qualità "belt"; 3) conoscenza dei problemi specifici di applicazione delle differenti tecniche vocali al repertorio del Teatro Musicale di ogni epoca e dei criteri di compilazione di un repertorio personale; 4) approfondimento della pratica di ensemble.

Learning skills: 1) knowledge of advanced issues regarding the artistic voice and their application to musical practice; 2) exploration of the "belt" quality; 3) knowledge of specific principles of the different vocal techniques applied to Musical Theatre repertoire and criteria for compiling a personal repertoire; 4) further exploration of ensemble practice.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

La pratica musicale con queste conoscenze potrà fondarsi su scelte interpretative personali che possano eventualmente trarre ispirazione e non semplicemente riprodurre interpretazioni musicali passate. Idem per quanto riguarda le liriche e le loro implicazioni di ordine psicologico, etico, sociale e di genere, in un repertorio che si dipana dal 1600 a oggi.

Having these skills, musical practice will be founded on personal expressive choices that will eventually be inspired - and not simply reproduce - past musical interpretations, as well as lyrics understanding and their psychological, ethic, social and gender implications in a repertoire that spans from 1600 to today.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

L'allievo sarà stimolato a sviluppare capacità di comunicare i principi della pratica vocale con chiarezza e precisione - con uso appropriato del lessico specifico della disciplina - oltre che a dare un'interpretazione musicale - individuale e corale - espressiva e convincente.

The student will be encouraged to develop the ability to share the basics of vocal practice with clarity and precision - with proper use of the specific lexicon - as well as give an expressive and convincing individual and choral musical performance.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Sapendo applicare le conoscenze di postura individuale, rilassamento e iper-tonicità, respirazione ottimale e stile vocale "belt", l'allievo è pronto a definire il repertorio personale. L'abilità nel canto in ensemble sarà di grande vantaggio nella professione.

Being able to apply knowledge in personal posture, relaxation and hyper muscle tone, optimal breathing and "belt" vocal style, the student will be ready to define the personal repertoire. Ability in ensemble practice will be of great benefit in career.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

- B.K.S. Iyengar, *Teoria e Pratica del Pranayama*, Roma, Edizioni Mediterranee, 1986: studio approfondito dei capitoli 22, 23, 28, 30;
- S.Å. Severinsen, *Respirologia*, Napoli, Idelson-Gnocchi, 2013;
- P. Harvard, *Acting Through Song: Techniques and Exercises for Musical-Theatre Actors*. Nick Hern Books, 2013
- C. Carnelia, *The Reason to Sing*, Routhledge, 2021
- Sondheim/Vari, *Sunday in the Park with George + Into the Woods + Assassins + Passion*, MTI Shows
- S. Sondheim, *Look I Made a Hat, collected lyrics (1981-2011)*, 2011, Virgin Books;
- R. Walters (editor), *The Singer's Musical Theatre Anthology*, voll. 1-6 (Basso/Baritono, Tenore, Mezzo Soprano/Belter, Soprano), Hal Leonard
- <https://www.youtube.com/watch?v=A92wZIVEUAw>
- B.K.S. Iyengar, *Teoria e Pratica del Pranayama*, Roma, Edizioni Mediterranee, 1986: studio approfondito dei capitoli 22, 23, 28, 30;
- S.Å. Severinsen, *Respirologia*, Napoli, Idelson-Gnocchi, 2013;
- P. Harvard, *Acting Through Song: Techniques and Exercises for Musical-Theatre Actors*. Nick Hern Books, 2013
- C. Carnelia, *The Reason to Sing*, Routhledge, 2021
- Sondheim/Vari, *Sunday in the Park with George + Into the Woods + Assassins + Passion*, MTI Shows
- S. Sondheim, *Look I Made a Hat, collected lyrics (1981-2011)*, 2011, Virgin Books;
- R. Walters (editor), *The Singer's Musical Theatre Anthology*, voll. 1-6 (Basso/Baritono, Tenore, Mezzo Soprano/Belter, Soprano), Hal Leonard
- <https://www.youtube.com/watch?v=A92wZIVEUAw>

PREREQUISITI PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare l'esame sono richieste le competenze acquisite durante il corrispondente corso del II anno.

In order to follow the course, having the knowledge of the previous course (Educazione alla Voce II) is needed.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Il monitoraggio sarà costante, essendo la pratica musicale individuale e corale elementi caratteristici della didattica. Verrà valutato l'esame che consiste in una prova pratica obbligatoria in cui l'allievo dovrà eseguire una canzone solista a scelta del docente da un portfolio di 5 canzoni da tutto il repertorio, su base.

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

Monitoring will be constant, being individual and choral practice a basic trait of the course. The final exam - consisting in the interpretation of one solo song chosen from a 5 songs portfolio from all time repertoire, on base - will give the assessment.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECIT., COMMEDIA DELL'ARTE, MASCHERA ACTING, COMMEDIA DELL'ARTE, MASK

Disciplina <i>Course</i>	RECIT., COMMEDIA DELL'ARTE, MASCHERA ACTING, COMMEDIA DELL'ARTE, MASK	SAD	ADRFV007		
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Riccardo Pippa				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	PRIMO FIRST	Corso <i>Class</i>	Gigi Proietti
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	150		CFA		6

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Un nuovo ritmo, un nuovo sguardo.

Il programma intende offrire la possibilità di un percorso di ricerca variegato e personale nel gesto e nelle maschere: si sperimenterà un training propedeutico ad una presenza scenica efficace e all'uso della maschera, si lavorerà con le due diverse tipologie di maschera e ci si confronterà coi rispettivi linguaggi, dando vita a figure originali.

Il training per arrivare all'uso delle maschere si focalizza su sei aspetti particolari dello stare in scena: il respiro, lo sguardo, l'essenzialità, il bilanciamento dello spazio, il tempo di reazione e il piacere dell'errore. Con questo metodo il movimento diviene consapevole, efficace e l'approdo alla maschera è graduale, organico, naturale.

A new rhythm, a new look.

The program intends to offer the student the possibility of a varied and personal research path in gesture and masks: the student will experience a preparatory training for an effective stage presence and the use of the mask, will work with two different types of masks and will face their respective languages, giving life to original figures.

The training to get to the use of masks focuses on six particular aspects of being on stage: the breath, the gaze, the essentiality, the balance of space, reaction time and the pleasure of making mistakes. With this method, the movement becomes aware, effective and landing on masks will be gradual, organic, natural.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Esplorazione di una presenza e di un gesto scenico efficaci attraverso improvvisazioni fisiche in solitaria e in gruppo.

Improvvisazioni fisiche sulla musica per esplorare diverse caratteristiche del movimento (altezza, direzione, velocità, qualità, ampiezza, punti di propulsione, dinamica e stop).

Pratiche di improvvisazione a partire da diverse situazioni e con differenti registri (realistico, surreale, farsesco...) volte a sperimentare un'azione scenica credibile.

Pratica scenica con due diverse tipologie di maschera, la maschera neutra integrale e il naso finto.

Sperimentazione della maschera come strumento di esplorazione del gesto e della propria espressività corporea e come strumento di creazione di figure/personaggi.

Grazie alla pratica con le maschere neutre, l'allievo/a, durante l'azione scenica si focalizzerà sullo sguardo, l'ascolto, il respiro e il tempo di reazione e imparerà a condividere il proprio pensiero e stato d'animo attraverso lo sguardo e il tempo di reazione e non, come viene istintivo fare, attraverso la mimica facciale e un'attitudine fisica didascalica.

Sempre attraverso la pratica con la maschera neutra, lo/la studente cercherà di interiorizzare una presenza silenziosa: la maschera integrale non parla e deve agire come se nel proprio spettro d'azione la parola non fosse proprio contemplata, cioè senza gesticolare o dichiarare in alcun modo questa impossibilità. Ciò che può sembrare limitante da un punto di vista espressivo, è in realtà molto forte sul piano artistico e fondamentale nell'azione scenica: l'allievo/a impara a stare nelle situazioni, ad evitare il chiacchiericcio, a darsi un tempo di reazione e a non demandare sempre alla parola la relazione con gli altri.

Attraverso l'uso del naso finto invece, oltre ai principi della maschera neutra, L'allievo/a potrà intraprendere anche un percorso di scoperta sulla propria espressività facciale, vocale e corporea.

Exploration of an effective stage presence and gesture through solo and group physical improvisations.

Physical improvisations with music aimed at exploring different characteristics of movement (height, direction, speed, quality, range, propulsion points, dynamics, and stops).

Improvisation exercises starting from various situations and using different registers (realistic, surreal, farcical...) to experiment with credible stage action.

Stage practice with two different types of masks: the full neutral mask and the fake nose.

Experimentation with masks as a tool for exploring gesture and one's own bodily expressiveness, as well as a means of creating figures/characters.

Through the practice with neutral masks, the student will focus on gaze, listening, breathing, and reaction time during the scene, learning to convey their thoughts and emotional state through gaze and reaction time, rather than instinctively relying on facial expressions or illustrative physical attitudes. Through the practice with the neutral mask, the student will also aim to internalize a silent presence: the full mask does not speak and must act as if speech is not part of its range of action, without gesticulating or overtly indicating this inability. What may seem limiting from an expressive standpoint is, in fact, very powerful artistically and fundamental to stage action: the student learns to remain in situations, avoid unnecessary chatter, take time to react, and not always rely on words to connect with others.

Through the use of the fake nose, in addition to the principles of the neutral mask, the student will also embark on a journey of discovery concerning their facial, vocal, and bodily expressiveness.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda l'analisi del gesto, l'analisi dell'azione scenica con e senza maschera e i principi che la rendono efficace.

Knowledge and understanding of the fundamental issues inherent in the discipline, with particular regard to the analysis of the gesture, the analysis of the stage action with and without mask and the principles that make it effective.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Capacità di gestire in autonomia un training funzionale ad una presenza scenica efficace e di applicare, durante l'azione scenica con e senza maschera, tutti i principi di lavoro sperimentati a lezione.

Ability to independently manage a functional training for an effective stage presence and to apply, during the stage action with and without a mask, all the working principles experienced in class.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

1. Lo/la studente sarà in grado di fornire feedback precisi e costruttivi sul lavoro di scena dei/delle compagni/e.
2. Maturerà una propria visione sulle possibilità espressive del linguaggio del corpo e della maschera e individuerà dei campi d'interesse per una ricerca artistica autonoma.

*1. The student will be able to provide accurate and constructive feedback on the stage work of classmates.
2. Will develop his own vision on the expressive possibilities of body language and mask and will identify fields of interest for an autonomous artistic research.*

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo/la studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori professionisti e non professionisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

At the end of the course, the student will be able to communicate information, ideas, problems and solutions to professional and non-professional interlocutors, with clarity and correctness in oral and written presentation, with appropriate use of the specific lexicon of the discipline.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo/la studente avrà le abilità di base per continuare il proprio percorso formativo nella recitazione con e senza la maschera, nell'efficacia del gesto scenico, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

At the end of the course, the student will have the basic skills to continue his training in acting with and without masks, in the effectiveness of the stage gesture, both from a theoretical and practical point of view, with a high degree of autonomy.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Filmografia, bibliografia, materiali iconografici nasceranno assieme al lavoro creativo degli allievi e non costituiranno materia d'esame; saranno piuttosto degli spunti di approfondimento estemporanei che potranno aiutare e ispirare gli studenti nel loro personale percorso artistico.

Filmography, bibliographies, iconographic materials will be born together with the creative work of the students and will not constitute a subject for examination; rather, they will be extemporaneous insights that can help and inspire students in their personal artistic journey.

PREREQUISITI PREREQUISITES

Non ci sono prerequisiti necessari alla proficua frequentazione del corso.

No prerequisites are necessary for a successful attendance of the course.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Attraverso una prova pratica, singola o in gruppi, sarà accertata la capacità del/la studente di utilizzare il linguaggio di maschera con naturalezza e credibilità. Lo/la studente dovrà eseguire partiture di azioni e/o rispondere a delle estemporanee richieste di azioni da parte del docente e lavorare in relazione con gli/le altri/e allievi/e e il pubblico. Verranno altresì accertati l'impegno e la cura nella preparazione della proposta d'esame.

L'allievo/a, in accordo col docente, potrà scegliere tra due diverse prove d'esame.

Tipologia d'esame 1

Il/la candidato/a dovrà presentare alla prova d'esame un pezzo originale che preveda l'impiego di una maschera e/o di un naso finto o che, in qualche modo, sia riconducibile alle pratiche sceniche esplorate durante l'anno.

La proposta di ogni candidato/a dovrà avere indicativamente una durata minima di 5 minuti e una massima di 10.

Potrà essere presentata anche in coppia o in gruppo. Nel caso la proposta rappresentasse la prova d'esame di tutti gli/le studenti/e coinvolti/e, la durata massima del pezzo potrà essere maggiore.

Il docente titolare, ai fini della valutazione, si riserva la possibilità di richiedere ai/alle candidati/e dei compiti scenici estemporanei.

Le proposte potranno prevedere l'impiego di oggetti di scena, costumi, abiti.

Sarà premura dell'allievo/a recuperare il materiale necessario per tempo.

La proposta dovrà essere curata in tutti i particolari, dall'inizio alla fine.

L'esame si svolgerà di fronte alla commissione e ad altri/e compagni/e e il linguaggio impiegato dovrà prevedere, come già ampiamente sperimentato durante le lezioni, il rapporto col pubblico e l'apertura all'imprevisto.

La proposta può anche prevedere il coinvolgimento diretto del pubblico, purché non si tratti di un/a docente della commissione.

Tipologia d'esame 2

Improvvisazione

Il/la candidato/a dovrà presentare una proposta di personaggio/figura utilizzando un naso finto.

Dovrà trovare costumi o vestiti, trovare una fisicità, una voce e rispondere in modo estemporaneo alle richieste della commissione.

Oltre all'improvvisazione, dovrà comunque aver preparato una poesia e una canzone e, su richiesta della commissione, dovrà interpretarle in modo efficace, in personaggio.

Tutte le proposte dovranno non solo essere concordate col docente titolare col dovuto anticipo, ma anche verificate a lezione prima della sessione d'esame.

Il docente titolare resta a disposizione per ogni chiarimento sia a lezione che a ricevimento.

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

Through a practical test, either individually or in groups, the student's ability to use the mask language with naturalness and credibility will be assessed.

The student will be required to perform action scores and/or respond to impromptu action requests from the teacher and work in relation to other students and the audience. Commitment and care in preparing for the exam will also be evaluated.

The student, in agreement with the teacher, may choose between two different exam formats.

Exam Type 1

The candidate must present an original piece during the exam, which includes the use of a mask and/or a fake nose or is in some way related to the stage practices explored during the year.

Each candidate's proposal should have an approximate minimum duration of 5 minutes and a maximum of 10 minutes.

It can also be presented as a duo or group performance. If the proposal represents the exam for all the students involved, the maximum duration of the piece may be longer.

The teacher reserves the right to request impromptu stage tasks from the candidates for evaluation purposes.

The proposals may involve the use of props, costumes, or clothing.

It will be the student's responsibility to gather the necessary materials in advance.

The proposal must be carefully prepared in all its details, from start to finish.

The exam will take place in front of a panel and other classmates, and the language used should, as widely experimented with during lessons, include interaction with the audience and openness to the unexpected.

The proposal may also involve direct audience participation, provided that the participants are not members of the exam panel.

Exam Type 2

Improvvisazione

The candidate must present a character/figure proposal using a fake nose.

They will need to find costumes or clothing, develop a physicality and a voice, and respond spontaneously to the requests of the panel. In addition to the improvisation, they must prepare a poem and a song, and, if requested by the panel, perform them effectively in character.

All proposals must not only be agreed upon with the main teacher well in advance, but also be tested in class before the exam session.

The main teacher is available for any clarification both during lessons and office hours.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECIT., COMMEDIA DELL'ARTE, MASCHERA ACTING, COMMEDIA DELL'ARTE, MASK

Disciplina <i>Course</i>	RECIT., COMMEDIA DELL'ARTE, MASCHERA ACTING, COMMEDIA DELL'ARTE, MASK	SAD	ADRFV007		
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Riccardo Pippa				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	PRIMO FIRST	Corso <i>Class</i>	Giovanna Ralli
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	150		CFA		6

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Un nuovo ritmo, un nuovo sguardo.

Il programma intende offrire la possibilità di un percorso di ricerca variegato e personale nel gesto e nelle maschere: si sperimenterà un training propedeutico ad una presenza scenica efficace e all'uso della maschera, si lavorerà con le due diverse tipologie di maschera e ci si confronterà coi rispettivi linguaggi, dando vita a figure originali.

Il training per arrivare all'uso delle maschere si focalizza su sei aspetti particolari dello stare in scena: il respiro, lo sguardo, l'essenzialità, il bilanciamento dello spazio, il tempo di reazione e il piacere dell'errore. Con questo metodo il movimento diviene consapevole, efficace e l'approdo alla maschera è graduale, organico, naturale.

A new rhythm, a new look.

The program intends to offer the student the possibility of a varied and personal research path in gesture and masks: the student will experience a preparatory training for an effective stage presence and the use of the mask, will work with two different types of masks and will face their respective languages, giving life to original figures.

The training to get to the use of masks focuses on six particular aspects of being on stage: the breath, the gaze, the essentiality, the balance of space, reaction time and the pleasure of making mistakes. With this method, the movement becomes aware, effective and landing on masks will be gradual, organic, natural.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Esplorazione di una presenza e di un gesto scenico efficaci attraverso improvvisazioni fisiche in solitaria e in gruppo.

Improvvisazioni fisiche sulla musica per esplorare diverse caratteristiche del movimento (altezza, direzione, velocità, qualità, ampiezza, punti di propulsione, dinamica e stop).

Pratiche di improvvisazione a partire da diverse situazioni e con differenti registri (realistico, surreale, farsesco...) volte a sperimentare un'azione scenica credibile.

Pratica scenica con due diverse tipologie di maschera, la maschera neutra integrale e il naso finto.

Sperimentazione della maschera come strumento di esplorazione del gesto e della propria espressività corporea e come strumento di creazione di figure/personaggi.

Grazie alla pratica con le maschere neutre, l'allievo/a, durante l'azione scenica si focalizzerà sullo sguardo, l'ascolto, il respiro e il tempo di reazione e imparerà a condividere il proprio pensiero e stato d'animo attraverso lo sguardo e il tempo di reazione e non, come viene istintivo fare, attraverso la mimica facciale e un'attitudine fisica didascalica.

Sempre attraverso la pratica con la maschera neutra, lo/la studente cercherà di interiorizzare una presenza silenziosa: la maschera integrale non parla e deve agire come se nel proprio spettro d'azione la parola non fosse proprio contemplata, cioè senza gesticolare o dichiarare in alcun modo questa impossibilità. Ciò che può sembrare limitante da un punto di vista espressivo, è in realtà molto forte sul piano artistico e fondamentale nell'azione scenica: l'allievo/a impara a stare nelle situazioni, ad evitare il chiacchiericcio, a darsi un tempo di reazione e a non demandare sempre alla parola la relazione con gli altri.

Attraverso l'uso del naso finto invece, oltre ai principi della maschera neutra, L'allievo/a potrà intraprendere anche un percorso di scoperta sulla propria espressività facciale, vocale e corporea.

Exploration of an effective stage presence and gesture through solo and group physical improvisations.

Physical improvisations with music aimed at exploring different characteristics of movement (height, direction, speed, quality, range, propulsion points, dynamics, and stops).

Improvisation exercises starting from various situations and using different registers (realistic, surreal, farcical...) to experiment with credible stage action.

Stage practice with two different types of masks: the full neutral mask and the fake nose.

Experimentation with masks as a tool for exploring gesture and one's own bodily expressiveness, as well as a means of creating figures/characters.

Through the practice with neutral masks, the student will focus on gaze, listening, breathing, and reaction time during the scene, learning to convey their thoughts and emotional state through gaze and reaction time, rather than instinctively relying on facial expressions or illustrative physical attitudes. Through the practice with the neutral mask, the student will also aim to internalize a silent presence: the full mask does not speak and must act as if speech is not part of its range of action, without gesticulating or overtly indicating this inability. What may seem limiting from an expressive standpoint is, in fact, very powerful artistically and fundamental to stage action: the student learns to remain in situations, avoid unnecessary chatter, take time to react, and not always rely on words to connect with others.

Through the use of the fake nose, in addition to the principles of the neutral mask, the student will also embark on a journey of discovery concerning their facial, vocal, and bodily expressiveness.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | Knowledge and understanding

Conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda l'analisi del gesto, l'analisi dell'azione scenica con e senza maschera e i principi che la rendono efficace.

Knowledge and understanding of the fundamental issues inherent in the discipline, with particular regard to the analysis of the gesture, the analysis of the stage action with and without mask and the principles that make it effective.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | Applying knowledge and understanding

Capacità di gestire in autonomia un training funzionale ad una presenza scenica efficace e di applicare, durante l'azione scenica con e senza maschera, tutti i principi di lavoro sperimentati a lezione.

Ability to independently manage a functional training for an effective stage presence and to apply, during the stage action with and without a mask, all the working principles experienced in class.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

1. Lo/la studente sarà in grado di fornire feedback precisi e costruttivi sul lavoro di scena dei/delle compagni/e.
2. Maturerà una propria visione sulle possibilità espressive del linguaggio del corpo e della maschera e individuerà dei campi d'interesse per una ricerca artistica autonoma.

*1. The student will be able to provide accurate and constructive feedback on the stage work of classmates.
2. Will develop his own vision on the expressive possibilities of body language and mask and will identify fields of interest for an autonomous artistic research.*

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo/la studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori professionisti e non professionisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

At the end of the course, the student will be able to communicate information, ideas, problems and solutions to professional and non-professional interlocutors, with clarity and correctness in oral and written presentation, with appropriate use of the specific lexicon of the discipline.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo/la studente avrà le abilità di base per continuare il proprio percorso formativo nella recitazione con e senza la maschera, nell'efficacia del gesto scenico, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

At the end of the course, the student will have the basic skills to continue his training in acting with and without masks, in the effectiveness of the stage gesture, both from a theoretical and practical point of view, with a high degree of autonomy.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Filmografia, bibliografia, materiali iconografici nasceranno assieme al lavoro creativo degli allievi e non costituiranno materia d'esame; saranno piuttosto degli spunti di approfondimento estemporanei che potranno aiutare e ispirare gli studenti nel loro personale percorso artistico.

Filmography, bibliographies, iconographic materials will be born together with the creative work of the students and will not constitute a subject for examination; rather, they will be extemporaneous insights that can help and inspire students in their personal artistic journey.

PREREQUISITI PREREQUISITES

Non ci sono prerequisiti necessari alla proficua frequentazione del corso.

No prerequisites are necessary for a successful attendance of the course.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Attraverso una prova pratica, singola o in gruppi, sarà accertata la capacità del/la studente di utilizzare il linguaggio di maschera con naturalezza e credibilità. Lo/la studente dovrà eseguire partiture di azioni e/o rispondere a delle estemporanee richieste di azioni da parte del docente e lavorare in relazione con gli/le altri/e allievi/e e il pubblico. Verranno altresì accertati l'impegno e la cura nella preparazione della proposta d'esame.

L'allievo/a, in accordo col docente, potrà scegliere tra due diverse prove d'esame.

Tipologia d'esame 1

Il/la candidato/a dovrà presentare alla prova d'esame un pezzo originale che preveda l'impiego di una maschera e/o di un naso finto o che, in qualche modo, sia riconducibile alle pratiche sceniche esplorate durante l'anno.

La proposta di ogni candidato/a dovrà avere indicativamente una durata minima di 5 minuti e una massima di 10.

Potrà essere presentata anche in coppia o in gruppo. Nel caso la proposta rappresentasse la prova d'esame di tutti gli/le studenti/e coinvolti/e, la durata massima del pezzo potrà essere maggiore.

Il docente titolare, ai fini della valutazione, si riserva la possibilità di richiedere ai/alle candidati/e dei compiti scenici estemporanei.

Le proposte potranno prevedere l'impiego di oggetti di scena, costumi, abiti.

Sarà premura dell'allievo/a recuperare il materiale necessario per tempo.

La proposta dovrà essere curata in tutti i particolari, dall'inizio alla fine.

L'esame si svolgerà di fronte alla commissione e ad altri/e compagni/e e il linguaggio impiegato dovrà prevedere, come già ampiamente sperimentato durante le lezioni, il rapporto col pubblico e l'apertura all'imprevisto.

La proposta può anche prevedere il coinvolgimento diretto del pubblico, purché non si tratti di un/a docente della commissione.

Tipologia d'esame 2

Improvvisazione

Il/la candidato/a dovrà presentare una proposta di personaggio/figura utilizzando un naso finto.

Dovrà trovare costumi o vestiti, trovare una fisicità, una voce e rispondere in modo estemporaneo alle richieste della commissione.

Oltre all'improvvisazione, dovrà comunque aver preparato una poesia e una canzone e, su richiesta della commissione, dovrà interpretarle in modo efficace, in personaggio.

Tutte le proposte dovranno non solo essere concordate col docente titolare col dovuto anticipo, ma anche verificate a lezione prima della sessione d'esame.

Il docente titolare resta a disposizione per ogni chiarimento sia a lezione che a ricevimento.

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

Through a practical test, either individually or in groups, the student's ability to use the mask language with naturalness and credibility will be assessed.

The student will be required to perform action scores and/or respond to impromptu action requests from the teacher and work in relation to other students and the audience. Commitment and care in preparing for the exam will also be evaluated.

The student, in agreement with the teacher, may choose between two different exam formats.

Exam Type 1

The candidate must present an original piece during the exam, which includes the use of a mask and/or a fake nose or is in some way related to the stage practices explored during the year.

Each candidate's proposal should have an approximate minimum duration of 5 minutes and a maximum of 10 minutes.

It can also be presented as a duo or group performance. If the proposal represents the exam for all the students involved, the maximum duration of the piece may be longer.

The teacher reserves the right to request impromptu stage tasks from the candidates for evaluation purposes.

The proposals may involve the use of props, costumes, or clothing.

It will be the student's responsibility to gather the necessary materials in advance.

The proposal must be carefully prepared in all its details, from start to finish.

The exam will take place in front of a panel and other classmates, and the language used should, as widely experimented with during lessons, include interaction with the audience and openness to the unexpected.

The proposal may also involve direct audience participation, provided that the participants are not members of the exam panel.

Exam Type 2

Improvvisazione

The candidate must present a character/figure proposal using a fake nose.

They will need to find costumes or clothing, develop a physicality and a voice, and respond spontaneously to the requests of the panel. In addition to the improvisation, they must prepare a poem and a song, and, if requested by the panel, perform them effectively in character.

All proposals must not only be agreed upon with the main teacher well in advance, but also be tested in class before the exam session.

The main teacher is available for any clarification both during lessons and office hours.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907

www.scuolateatromusicale.it

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECIT., COMMEDIA DELL'ARTE, MASCHERA ACTING, COMMEDIA DELL'ARTE, MASK

Disciplina <i>Course</i>	RECIT., COMMEDIA DELL'ARTE, MASCHERA ACTING, COMMEDIA DELL'ARTE, MASK	SAD	ADRFV007		
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Marco Iacomelli, Riccardo Pippa				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	SECONDO SECOND	Corso <i>Class</i>	Mariangela Melato
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	125	CFA	5		

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Il programma intende offrire agli/alle allievi/e la possibilità di un percorso di ricerca variegato e personale nel gesto, nelle maschere, nella scrittura di scena e nella prosa comica.

Nella prima parte dell'anno gli/le studenti saranno coinvolti/e nell'analisi e nella messa in scena di scene tratte dal Sogno di una notte di mezza estate di W. Shakespeare, e di Sette porte - Bagatelle di Botto Strauss.

I due testi, scelti proprio perché molto distanti tra di loro per epoca, lingua e immaginario, permettono una vasta gamma d'azione all'interno del genere. Il primo, in quanto classico, si presta ad un approccio originale di riscrittura, reinterpretazione e al lavoro con le maschere. Il secondo, anche se innestato fortemente nell'immaginario degli anni Ottanta e solo apparentemente criptico, può trovare un corrispettivo comico nei picchi più alti del varietà televisivo italiano, per la semplicità del meccanismo comico, per i contenuti ispirati all'attualità e per la possibilità di innesti musicali che offre.

L'allievo/a continuerà la pratica di un training finalizzato ad una presenza scenica efficace e all'uso della maschera e si confronterà con scene già scritte e scene originali.

The program aims to offer students the opportunity for a varied and personal exploration in gesture, masks, scene writing, and comedic prose.

In the first part of the year, students will be involved in the analysis and staging of scenes from William Shakespeare's A Midsummer Night's Dream and Sette porte - Bagatelle by Botto Strauss.

These two texts, chosen for their significant differences in era, language, and imagination, provide a broad range of action within the genre.

The first text, being a classic, lends itself to an original approach of rewriting, reinterpretation, and work with masks. The second text, while deeply rooted in the imagery of the 1980s and seemingly cryptic, can find a comedic counterpart in the high points of Italian television variety shows, due to its simple comedic mechanism, contemporary content, and the possibility for musical integration.

The student will continue practicing training aimed at achieving an effective stage presence and mask use, and will engage with both pre-written and original scenes.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il programma intende offrire all'allievo/a un percorso nel genere comico, attraverso l'improvvisazione, la creazione di scene originali e l'analisi, l'interpretazione e la messa in scena di frammenti comici tratti dalla prosa classica e contemporanea.

Gli/le allievi/e affronteranno il genere comico sia con le maschere che senza.

In linea col programma precedente, continuerà la pratica di un training finalizzato ad una presenza scenica efficace, così come la sperimentazione di diverse tipologie di maschera e l'impiego della maschera come strumento di esplorazione del gesto e della propria espressività corporea.

L'allievo/a imparerà a riconoscere le caratteristiche fisiche che rendono una maschera viva, funzionante.

Il corso intende valorizzare la naturale attitudine comica dell'allievo/a e fornirgli/le strumenti metodologici e suggestioni per una consapevole e approfondita pratica scenica del genere comico e del linguaggio di maschera. Sempre in linea col precedente programma, intende favorire un approccio personale e autorale al comico e alla maschera attraverso la creazione di figure/maschere/personaggi e l'ideazione di pezzi comici.

Intende favorire la sensibilità dell'allievo/a nel riconoscimento del potenziale comico delle situazioni, delle scene di prosa e l'individuazione di principi di lavoro che possano aumentare l'efficacia comica durante la sua azione scenica.

The program aims to offer the student a journey into the comedic genre through improvisation, the creation of original scenes, and the analysis, interpretation, and staging of comedic fragments from classical and contemporary prose.

Students will explore the comedic genre both with and without masks.

In line with the previous program, the practice of training aimed at achieving an effective stage presence will continue, as well as experimentation with different types of masks and the use of masks as a tool for exploring gesture and one's own bodily expressiveness.

The student will learn to recognize the physical characteristics that make a mask come alive and function effectively.

The course intends to enhance the student's natural comedic abilities and provide them with methodological tools and ideas for a conscious and in-depth stage practice of the comedic genre and mask language. In line with the previous program, it seeks to encourage a personal and creative approach to comedy and masks through the creation of figures/masks/characters and the development of comedic pieces.

The course aims to foster the student's sensitivity in recognizing the comedic potential of situations, prose scenes, and identifying working principles that can enhance the comedic effectiveness of their stage actions.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda l'analisi delle scene di prosa comica, sia classica che contemporanea, l'analisi del gesto, l'analisi dell'azione scenica con e senza maschera e i principi che scatenano il comico.

Knowledge and understanding of the fundamental issues inherent in the discipline, with particular regard to the analysis of comic prose scenes, both classical and contemporary, the analysis of the gesture, the analysis of the stage action with and without a mask and the principles that laugh.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Capacità di gestire in autonomia un training funzionale ad una presenza scenica efficace e di applicare, durante l'azione scenica con e senza maschera, tutti i principi di lavoro sperimentati a lezione.

Capacità di applicare i principi di lavoro sul comico sperimentati a lezione al lavoro di improvvisazione, ma anche sui testi classici e contemporanei e sulle scritture originali, nel lavoro con e senza maschera.

Ability to independently manage a functional training for an effective stage presence and to apply, during the stage action, with and without mask, all the working principles experienced in class.

Ability to apply the principles of work to improvisation work, but also to classic and contemporary texts and original writings, in work with and without a mask.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

- 1 Lo/la studente sarà in grado di fornire feedback precisi e costruttivi sul lavoro di scena dei/delle compagni/e.
- 2 Maturerà una propria visione sulle possibilità espressive del linguaggio del corpo e della maschera e individuerà dei campi d'interesse per una ricerca artistica autonoma nel genere comico.

*1 The student will be able to provide accurate and constructive feedback on the stage work of classmates.
2 It will develop its own vision on the expressive possibilities of body language and mask and will identify fields of interest for an autonomous artistic research in the comic genre.*

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo/la studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori professionisti e non professionisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

At the end of the course, the student will be able to communicate information, ideas, problems and solutions to professional and non-professional interlocutors, with clarity and correctness in oral and written presentation, with appropriate use of the specific lexicon of the discipline.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo/la studente avrà le abilità di base per continuare il proprio percorso formativo nella recitazione con e senza la maschera e nel gesto scenico con un alto grado di autonomia, così come nella creazione di scene comiche e nell'individuazione e la valorizzazione del potenziale comico dei testi e delle situazioni.

At the end of the course the student will have the basic skills to continue his training in acting with and without mask and in the stage gesture with a high degree of autonomy, as well as in the creation of comic scenes and in the identification and enhancement of the comic potential of texts.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Filmografia, bibliografia, materiali iconografici nasceranno assieme al lavoro creativo degli allievi e non costituiranno materia d'esame; saranno piuttosto degli spunti di approfondimento estemporanei che potranno aiutare e ispirare gli studenti nel loro personale percorso artistico e nella preparazione della prova d'esame.

Filmography, bibliographies, iconographic materials will be born together with the creative work of the students and will not constitute a subject for examination; rather, they will be extemporaneous insights that can help and inspire students in their personal artistic journey.

PREREQUISITI PREREQUISITES

Il programma intende essere un naturale prosieguo del precedente, includendo altre tipologie di maschere e il lavoro sul testo comico. Il training sugli incontri, nonché l'attenzione per i sei aspetti dello stare in scena (respiro, sguardo, essenzialità, bilanciamento dello spazio, tempo di reazione e piacere dell'errore) affrontati nel programma precedente, rappresentano dei punti di partenza fondamentali.

The program intends to be a natural continuation of the previous one, including other types of masks in addition to the neutral one and the work on the comic text. The training on meetings, the practice of the circle with neutral masks, as well as the attention to the six aspects of being on stage (breath, gaze, essentiality, space balance, reaction time and pleasure of the error) addressed last year, represent fundamental starting points.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Attraverso una prova pratica, singola o in gruppi, sarà accertata la capacità dello/la studente di interpretare scene comiche, con o senza maschera, in modo credibile ed efficace. Verranno altresì accertati l'impegno e la cura nella preparazione della proposta d'esame.

L'allievo/a, in accordo col docente, potrà scegliere tra due diverse prove d'esame.

Tipologia d'esame 1

Il/la candidato/a dovrà presentare alla prova d'esame un pezzo originale che preveda l'impiego di una maschera di sua creazione o di quelle utilizzate a lezione o che in qualche modo sia riconducibile nel linguaggio al percorso svolto a lezione.

La proposta di ogni candidato/a dovrà avere indicativamente una durata minima di 5 minuti e una massima di 10.

Potrà essere presentata anche in coppia o in gruppo. Nel caso rappresentasse la prova d'esame di tutti i/le candidati/e coinvolti/e, la durata massima del pezzo potrà essere maggiore.

Le proposte potranno prevedere l'impiego di oggetti di scena, costumi, abiti.

Sarà premura dell'allievo/a recuperare il materiale necessario per tempo.

La proposta dovrà essere curata in tutti i particolari, dall'inizio alla fine.

L'esame si svolgerà di fronte alla commissione e ad altri/e compagni/e e il linguaggio impiegato potrà prevedere, come già ampiamente sperimentato durante le lezioni, il rapporto diretto col pubblico.

La proposta può anche prevedere il coinvolgimento diretto del pubblico, purché non si tratti di un/a docente.

Tipologia d'esame 2

I/le candidati/e, in coppia o in numero variabile a seconda delle esigenze, dovranno rappresentare una scena di uno dei due testi trattati a lezione, Sogno di una notte di mezza estate di W. Shakespeare o Sette porte - Bagatelle di Botto Strauss. Le scene potranno essere interpretate con o senza maschere a seconda delle esigenze sceniche e dovranno essere curate in tutti i particolari, dall'inizio alla fine.

Tutte le proposte dovranno non solo essere concordate col docente titolare col dovuto anticipo, ma anche verificate a lezione prima della sessione d'esame.

Qualora lo ritenesse opportuno, il docente titolare, ai fini della valutazione, si riserva la possibilità di richiedere ai candidati dei compiti scenici estemporanei.

Il docente titolare resta a disposizione per ogni chiarimento a lezione e a ricevimento.

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

Through a practical test, either individually or in groups, the student's ability to perform comedic scenes, with or without a mask, in a credible and effective manner will be assessed. The student's commitment and care in preparing their exam proposal will also be evaluated.

The student, in agreement with the teacher, may choose between two different exam formats.

Exam Type 1

The candidate must present an original piece during the exam that involves the use of a mask of their own creation or one used in class, or that in some way relates to the language and content explored during lessons.

Each candidate's proposal should have an approximate minimum duration of 5 minutes and a maximum of 10 minutes.

It can also be presented as a duo or group performance. If the proposal represents the exam for all the involved candidates, the maximum duration of the piece may be longer.

The proposals may include the use of props, costumes, or clothing.

It will be the student's responsibility to obtain the necessary materials in advance.

The proposal must be meticulously prepared from start to finish.

The exam will take place in front of the panel and other classmates, and the language used may involve, as extensively practiced during lessons, direct interaction with the audience.

The proposal may also include direct audience participation, provided that the audience members are not teachers.

Exam Type 2

Candidates, either in pairs or in a variable number depending on the needs, must perform a scene from one of the two texts studied in class, A Midsummer Night's Dream by W. Shakespeare or Sette porte - Bagatelle by Botto Strauss. Scenes may be performed with or without masks depending on the scene's requirements and should be carefully prepared from start to finish.

All proposals must not only be agreed upon with the main teacher well in advance but also be tested in class before the exam session.

If deemed necessary, the main teacher reserves the right to request impromptu stage tasks from the candidates for evaluation purposes.

The main teacher is available for any clarification during lessons and office hours.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECIT., COMMEDIA DELL'ARTE, MASCHERA ACTING, COMMEDIA DELL'ARTE, MASK

Disciplina <i>Course</i>	RECIT., COMMEDIA DELL'ARTE, MASCHERA ACTING, COMMEDIA DELL'ARTE, MASK	SAD	ADRFV007		
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Marco Iacomelli, Riccardo Pippa				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	SECONDO SECOND	Corso <i>Class</i>	Bice Valori
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	125	CFA	5		

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Il programma intende offrire agli/alle allievi/e la possibilità di un percorso di ricerca variegato e personale nel gesto, nelle maschere, nella scrittura di scena e nella prosa comica.

Nella prima parte dell'anno gli/le studenti saranno coinvolti/e nell'analisi e nella messa in scena di scene tratte dal Sogno di una notte di mezza estate di W. Shakespeare, e di Sette porte - Bagatelle di Botto Strauss.

I due testi, scelti proprio perché molto distanti tra di loro per epoca, lingua e immaginario, permettono una vasta gamma d'azione all'interno del genere. Il primo, in quanto classico, si presta ad un approccio originale di riscrittura, reinterpretazione e al lavoro con le maschere. Il secondo, anche se innestato fortemente nell'immaginario degli anni Ottanta e solo apparentemente criptico, può trovare un corrispettivo comico nei picchi più alti del varietà televisivo italiano, per la semplicità del meccanismo comico, per i contenuti ispirati all'attualità e per la possibilità di innesti musicali che offre.

L'allievo/a continuerà la pratica di un training finalizzato ad una presenza scenica efficace e all'uso della maschera e si confronterà con scene già scritte e scene originali.

The program aims to offer students the opportunity for a varied and personal exploration in gesture, masks, scene writing, and comedic prose.

In the first part of the year, students will be involved in the analysis and staging of scenes from William Shakespeare's A Midsummer Night's Dream and Sette porte - Bagatelle by Botto Strauss.

These two texts, chosen for their significant differences in era, language, and imagination, provide a broad range of action within the genre.

The first text, being a classic, lends itself to an original approach of rewriting, reinterpretation, and work with masks. The second text, while deeply rooted in the imagery of the 1980s and seemingly cryptic, can find a comedic counterpart in the high points of Italian television variety shows, due to its simple comedic mechanism, contemporary content, and the possibility for musical integration.

The student will continue practicing training aimed at achieving an effective stage presence and mask use, and will engage with both pre-written and original scenes.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il programma intende offrire all'allievo/a un percorso nel genere comico, attraverso l'improvvisazione, la creazione di scene originali e l'analisi, l'interpretazione e la messa in scena di frammenti comici tratti dalla prosa classica e contemporanea.

Gli/le allievi/e affronteranno il genere comico sia con le maschere che senza.

In linea col programma precedente, continuerà la pratica di un training finalizzato ad una presenza scenica efficace, così come la sperimentazione di diverse tipologie di maschera e l'impiego della maschera come strumento di esplorazione del gesto e della propria espressività corporea.

L'allievo/a imparerà a riconoscere le caratteristiche fisiche che rendono una maschera viva, funzionante.

Il corso intende valorizzare la naturale attitudine comica dell'allievo/a e fornirgli/le strumenti metodologici e suggestioni per una consapevole e approfondita pratica scenica del genere comico e del linguaggio di maschera. Sempre in linea col precedente programma, intende favorire un approccio personale e autorale al comico e alla maschera attraverso la creazione di figure/maschere/personaggi e l'ideazione di pezzi comici.

Intende favorire la sensibilità dell'allievo/a nel riconoscimento del potenziale comico delle situazioni, delle scene di prosa e l'individuazione di principi di lavoro che possano aumentare l'efficacia comica durante la sua azione scenica.

The program aims to offer the student a journey into the comedic genre through improvisation, the creation of original scenes, and the analysis, interpretation, and staging of comedic fragments from classical and contemporary prose.

Students will explore the comedic genre both with and without masks.

In line with the previous program, the practice of training aimed at achieving an effective stage presence will continue, as well as experimentation with different types of masks and the use of masks as a tool for exploring gesture and one's own bodily expressiveness.

The student will learn to recognize the physical characteristics that make a mask come alive and function effectively.

The course intends to enhance the student's natural comedic abilities and provide them with methodological tools and ideas for a conscious and in-depth stage practice of the comedic genre and mask language. In line with the previous program, it seeks to encourage a personal and creative approach to comedy and masks through the creation of figures/masks/characters and the development of comedic pieces.

The course aims to foster the student's sensitivity in recognizing the comedic potential of situations, prose scenes, and identifying working principles that can enhance the comedic effectiveness of their stage actions.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda l'analisi delle scene di prosa comica, sia classica che contemporanea, l'analisi del gesto, l'analisi dell'azione scenica con e senza maschera e i principi che scatenano il comico.

Knowledge and understanding of the fundamental issues inherent in the discipline, with particular regard to the analysis of comic prose scenes, both classical and contemporary, the analysis of the gesture, the analysis of the stage action with and without a mask and the principles that laugh.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Capacità di gestire in autonomia un training funzionale ad una presenza scenica efficace e di applicare, durante l'azione scenica con e senza maschera, tutti i principi di lavoro sperimentati a lezione.

Capacità di applicare i principi di lavoro sul comico sperimentati a lezione al lavoro di improvvisazione, ma anche sui testi classici e contemporanei e sulle scritture originali, nel lavoro con e senza maschera.

Ability to independently manage a functional training for an effective stage presence and to apply, during the stage action, with and without mask, all the working principles experienced in class.

Ability to apply the principles of work to improvisation work, but also to classic and contemporary texts and original writings, in work with and without a mask.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

- 1 Lo/la studente sarà in grado di fornire feedback precisi e costruttivi sul lavoro di scena dei/delle compagni/e.
- 2 Maturerà una propria visione sulle possibilità espressive del linguaggio del corpo e della maschera e individuerà dei campi d'interesse per una ricerca artistica autonoma nel genere comico.

*1 The student will be able to provide accurate and constructive feedback on the stage work of classmates.
2 It will develop its own vision on the expressive possibilities of body language and mask and will identify fields of interest for an autonomous artistic research in the comic genre.*

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo/la studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori professionisti e non professionisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

At the end of the course, the student will be able to communicate information, ideas, problems and solutions to professional and non-professional interlocutors, with clarity and correctness in oral and written presentation, with appropriate use of the specific lexicon of the discipline.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo/la studente avrà le abilità di base per continuare il proprio percorso formativo nella recitazione con e senza la maschera e nel gesto scenico con un alto grado di autonomia, così come nella creazione di scene comiche e nell'individuazione e la valorizzazione del potenziale comico dei testi e delle situazioni.

At the end of the course the student will have the basic skills to continue his training in acting with and without mask and in the stage gesture with a high degree of autonomy, as well as in the creation of comic scenes and in the identification and enhancement of the comic potential of texts.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Filmografia, bibliografia, materiali iconografici nasceranno assieme al lavoro creativo degli allievi e non costituiranno materia d'esame; saranno piuttosto degli spunti di approfondimento estemporanei che potranno aiutare e ispirare gli studenti nel loro personale percorso artistico e nella preparazione della prova d'esame.

Filmography, bibliographies, iconographic materials will be born together with the creative work of the students and will not constitute a subject for examination; rather, they will be extemporaneous insights that can help and inspire students in their personal artistic journey.

PREREQUISITI PREREQUISITES

Il programma intende essere un naturale prosieguo del precedente, includendo altre tipologie di maschere e il lavoro sul testo comico. Il training sugli incontri, nonché l'attenzione per i sei aspetti dello stare in scena (respiro, sguardo, essenzialità, bilanciamento dello spazio, tempo di reazione e piacere dell'errore) affrontati nel programma precedente, rappresentano dei punti di partenza fondamentali.

The program intends to be a natural continuation of the previous one, including other types of masks in addition to the neutral one and the work on the comic text. The training on meetings, the practice of the circle with neutral masks, as well as the attention to the six aspects of being on stage (breath, gaze, essentiality, space balance, reaction time and pleasure of the error) addressed last year, represent fundamental starting points.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Attraverso una prova pratica, singola o in gruppi, sarà accertata la capacità dello/la studente di interpretare scene comiche, con o senza maschera, in modo credibile ed efficace. Verranno altresì accertati l'impegno e la cura nella preparazione della proposta d'esame.

L'allievo/a, in accordo col docente, potrà scegliere tra due diverse prove d'esame.

Tipologia d'esame 1

Il/la candidato/a dovrà presentare alla prova d'esame un pezzo originale che preveda l'impiego di una maschera di sua creazione o di quelle utilizzate a lezione o che in qualche modo sia riconducibile nel linguaggio al percorso svolto a lezione.

La proposta di ogni candidato/a dovrà avere indicativamente una durata minima di 5 minuti e una massima di 10.

Potrà essere presentata anche in coppia o in gruppo. Nel caso rappresentasse la prova d'esame di tutti i/le candidati/e coinvolti/e, la durata massima del pezzo potrà essere maggiore.

Le proposte potranno prevedere l'impiego di oggetti di scena, costumi, abiti.

Sarà premura dell'allievo/a recuperare il materiale necessario per tempo.

La proposta dovrà essere curata in tutti i particolari, dall'inizio alla fine.

L'esame si svolgerà di fronte alla commissione e ad altri/e compagni/e e il linguaggio impiegato potrà prevedere, come già ampiamente sperimentato durante le lezioni, il rapporto diretto col pubblico.

La proposta può anche prevedere il coinvolgimento diretto del pubblico, purché non si tratti di un/a docente.

Tipologia d'esame 2

I/le candidati/e, in coppia o in numero variabile a seconda delle esigenze, dovranno rappresentare una scena di uno dei due testi trattati a lezione, Sogno di una notte di mezza estate di W. Shakespeare o Sette porte - Bagatelle di Botto Strauss. Le scene potranno essere interpretate con o senza maschere a seconda delle esigenze sceniche e dovranno essere curate in tutti i particolari, dall'inizio alla fine.

Tutte le proposte dovranno non solo essere concordate col docente titolare col dovuto anticipo, ma anche verificate a lezione prima della sessione d'esame.

Qualora lo ritenesse opportuno, il docente titolare, ai fini della valutazione, si riserva la possibilità di richiedere ai candidati dei compiti scenici estemporanei.

Il docente titolare resta a disposizione per ogni chiarimento a lezione e a ricevimento.

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

Through a practical test, either individually or in groups, the student's ability to perform comedic scenes, with or without a mask, in a credible and effective manner will be assessed. The student's commitment and care in preparing their exam proposal will also be evaluated.

The student, in agreement with the teacher, may choose between two different exam formats.

Exam Type 1

The candidate must present an original piece during the exam that involves the use of a mask of their own creation or one used in class, or that in some way relates to the language and content explored during lessons.

Each candidate's proposal should have an approximate minimum duration of 5 minutes and a maximum of 10 minutes.

It can also be presented as a duo or group performance. If the proposal represents the exam for all the involved candidates, the maximum duration of the piece may be longer.

The proposals may include the use of props, costumes, or clothing.

It will be the student's responsibility to obtain the necessary materials in advance.

The proposal must be meticulously prepared from start to finish.

The exam will take place in front of the panel and other classmates, and the language used may involve, as extensively practiced during lessons, direct interaction with the audience.

The proposal may also include direct audience participation, provided that the audience members are not teachers.

Exam Type 2

Candidates, either in pairs or in a variable number depending on the needs, must perform a scene from one of the two texts studied in class, A Midsummer Night's Dream by W. Shakespeare or Sette porte - Bagatelle by Botto Strauss. Scenes may be performed with or without masks depending on the scene's requirements and should be carefully prepared from start to finish.

All proposals must not only be agreed upon with the main teacher well in advance but also be tested in class before the exam session.

If deemed necessary, the main teacher reserves the right to request impromptu stage tasks from the candidates for evaluation purposes.

The main teacher is available for any clarification during lessons and office hours.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECIT., COMMEDIA DELL'ARTE, MASCHERA ACTING, COMMEDIA DELL'ARTE, MASK

Disciplina <i>Course</i>	RECIT., COMMEDIA DELL'ARTE, MASCHERA ACTING, COMMEDIA DELL'ARTE, MASK	SAD	ADRFV007		
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Marco Iacomelli, Riccardo Pippa				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	TERZO THIRD	Corso <i>Class</i>	Enzo Garinei
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	100		CFA		4

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Far sparire la materia dietro il gioco della vita

L'ultimo anno del percorso triennale di Recitazione, Maschera e Commedia dell'Arte prevede l'impiego di maschere realizzate dagli allievi.

Gli studenti verificheranno e useranno almeno due differenti tipi di maschere: quelle di cartapesta realizzate durante il corso di "Progettazione e realizzazione delle maschere" e quelle create in autonomia dagli/dalle allievi/e con materiali poveri e oggetti anche riconoscibili di uso comune; rispetto alle maschere in cartapesta, potranno così verificare l'efficacia di maschere "materiche", nelle quali cioè siano riconoscibili i materiali di costruzione e che possano quindi attivare in chi le guarda anche altre sfere sensoriali; ad esempio un volto ricoperto da una nuvola di bambagia può suscitare sensazioni diverse e veicolare nell'attore un lavoro sul corpo differente da una maschera ricoperta da rigide setole di scopa.

Al termine del percorso gli/le allievi/e dovranno presentare in sede d'esame una proposta originale, concordata in precedenza coi docenti, che sia coerente coi linguaggi sperimentati nei tre anni e che possa auspicabilmente avere una sua autonomia e una fruibilità anche al di fuori del contesto didattico.

Il programma di Recitazione, Maschera e Commedia dell'arte intende come sempre portare avanti due obiettivi specifici: incoraggiare l'indagine su forme anche non realistiche di recitazione e incoraggiare un approccio autorale alla scena attraverso l'improvvisazione, la creazione di maschere, figure, personaggi e l'ideazione di piccole drammaturgie originali.

L'augurio è sempre quello di favorire una ricerca artistica anche verso forme meno diffuse di recitazione e di linguaggio scenico, così come, alla vigilia del diploma, dei provini e dei casting che seguiranno, suscitare o alimentare nei futuri diplomati e professionisti della scena il desiderio di una costante e parallela ricerca artistica personale.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Making Matter Disappear Behind the Play of Life

The final year of the three-year program in Acting, Mask, and Commedia dell'Arte involves the use of masks created by the students.

Students will test and use at least two different types of masks: those made of papier-mâché created during the "Design and Creation of Masks" course, and those made independently by students using simple materials and recognizable everyday objects. Compared to papier-mâché masks, students will evaluate the effectiveness of "material" masks, where the construction materials are visible and can therefore stimulate other sensory experiences in viewers. For example, a face covered with a cloud of cotton wool might evoke different sensations and lead the actor to engage in a different type of physical work compared to a mask covered with rigid broom bristles.

At the end of the program, students will be required to present an original proposal during the exam, agreed upon in advance with the teachers, which is consistent with the languages explored over the three years and ideally has its own autonomy and usability even outside the educational context.

The Acting, Mask, and Commedia dell'Arte program continues to pursue two specific objectives: encouraging exploration of non-realistic forms of acting and fostering an authorial approach to the stage through improvisation, mask creation, character development, and the creation of small original dramaturgies.

The goal remains to promote artistic research into less common forms of acting and stage language, and, as the diploma approaches and auditions and casting follow, to inspire or cultivate in future graduates and professionals the desire for a continuous and parallel personal artistic search.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso intende fornire strumenti metodologici e suggestioni per una consapevole e approfondita pratica scenica del linguaggio di maschera.

Sempre in linea col precedente programma, intende favorire un approccio personale e autorale alla maschera attraverso la creazione di figure/maschere/personaggi e l'ideazione di scene.

Verificare e perfezionare le maschere di cartapesta realizzate dagli/dalle allievi/e durante il laboratorio di costruzione di maschere condotto dalla docente Valeria Desa.

Creare e sperimentare maschere a tecnica libera realizzate dagli/dalle allievi/e in autonomia. Queste ultime potranno essere, a discrezione dell'allievo/a, maschere più o meno elaborate o maschere più o meno estemporanee o "ready-made", ricavate anche in poco tempo da oggetti riconoscibili di uso comune; potranno essere maschere "materiche", nelle quali cioè siano riconoscibili i materiali di costruzione e che possano quindi attivare in chi le guarda anche altre sfere sensoriali e nell'attore/attrice un lavoro specifico e organico sul corpo e sul movimento.

Saper riconoscere, anche nel lavoro degli altri, le caratteristiche fisiche che rendono una maschera viva, funzionante.

Saper ricercare, a partire da una maschera originale, una specifica presenza scenica e un'organica qualità di movimento.

Realizzazione per l'esame finale di scene originali o adattamenti di scene scelte dagli/dalle allievi/e in autonomia. Esse potranno prevedere l'impiego delle maschere o comunque essere riconducibili alle pratiche affrontate durante l'intero percorso triennale di Recitazione, Maschera e Commedia dell'Arte.

The course aims to provide methodological tools and ideas for a conscious and in-depth stage practice of mask language.

In line with the previous program, it seeks to encourage a personal and creative approach to masks through the creation of figures/masks/characters and the development of scenes.

Verify and refine the papier-mâché masks created by students during the mask-making workshop conducted by instructor Valeria Desa.

Create and experiment with freely crafted masks made by students independently. These masks may, at the student's discretion, be more or less elaborate or more or less spontaneous or "ready-made," quickly made from recognizable everyday objects. They may also be "material" masks, in which the construction materials are visible and thus stimulate other sensory experiences in viewers and specific, organic work on the body and movement for the actor/actress.

Recognize, including in the work of others, the physical characteristics that make a mask come alive and function effectively.

Research, starting from an original mask, a specific stage presence and an organic quality of movement.

For the final exam, students will create original scenes or adaptations of scenes chosen independently. These may involve the use of masks or otherwise be related to the practices covered throughout the three-year program in Acting, Mask, and Commedia dell'Arte.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | Knowledge and understanding

Conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare: saper individuare le caratteristiche che rendono un oggetto "maschera" più o meno efficace; capacità di ideazione di un training funzionale alla nascita di personaggi specifici per le diverse maschere, capacità di analisi dell'azione scenica con la maschera e individuazione dei principi d'azione che rendano vive sia le scene improvvisate che quelle più elaborate.

Knowledge and understanding of the fundamental issues related to the discipline, specifically: the ability to identify the characteristics that make an object a more or less effective "mask"; the ability to design training that facilitates the creation of specific characters for different masks; the ability to analyze stage action with the mask and identify the principles of action that make both improvised and more elaborate scenes come to life.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | Applying knowledge and understanding

Capacità di mettere in pratica un training funzionale alla sperimentazione e all'uso di maschere originali e di saper condurre i/le compagni/e nel lavoro di maschera.

Capacità di applicare durante l'azione scenica con la maschera tutti i principi di lavoro sperimentati a lezione e di riconoscerli nel lavoro dei/delle compagni/e.

Ability to implement training that is functional to the experimentation and use of original masks and to guide peers in mask work.

Ability to apply all the principles of mask work experimented with during lessons in stage action and to recognize these principles in the work of peers.

3. Autonomia di giudizio | Making judgements

Lo/la studente sarà in grado di fornire feedback precisi e costruttivi sul lavoro di scena, maturerà una propria visione sulle possibilità espressive del linguaggio del corpo e della maschera e individuerà dei campi d'interesse per una ricerca artistica autonoma.

The student will be able to provide precise and constructive feedback on stage work, develop their own perspective on the expressive possibilities of body language and masks, and identify areas of interest for independent artistic research.

4. Abilità comunicative | Communication skills

Al termine del corso lo/la studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori professionisti e non professionisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

By the end of the course, the student will be able to communicate information, ideas, problems, and solutions to both professional and non-professional interlocutors with clarity and correctness in both oral and written presentation, using the appropriate terminology specific to the discipline.

5. Capacità di apprendere | Learning skills

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Al termine del corso lo/la studente avrà le abilità di base per continuare il proprio percorso formativo nella recitazione con e senza la maschera e nel gesto scenico con un alto grado di autonomia, così come nella creazione di scene comiche e nell'individuazione e la valorizzazione del potenziale comico dei testi e delle situazioni.

At the end of the course the student will have the basic skills to continue his training in acting with and without mask and in the stage gesture with a high degree of autonomy, as well as in the creation of comic scenes and in the identification and enhancement of the comic potential of texts.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Filmografia, bibliografia, materiali iconografici nasceranno assieme al lavoro creativo degli allievi e non costituiranno materia d'esame; saranno piuttosto degli spunti di approfondimento estemporanei che potranno aiutare e ispirare gli studenti nel loro personale percorso artistico e nella preparazione della prova d'esame.

Alcuni spunti bibliografici:

Schulz Bruno, "Trattato dei manichini" in *Le botteghe color cannella*, Einaudi 2008
Romo Claudio, *Bestiario mexicano*, Logosedizioni 2018
Wilcock J. Rodolfo, *Il libro dei mostri*, Adelphi 2019
Borges Jorge Luis, *Il libro degli esseri immaginari*, Adelphi 2006

Filmography, bibliography, and iconographic materials will be created alongside the students' creative work and will not constitute exam material; they will rather serve as spontaneous points of exploration that can help and inspire students in their personal artistic journey and in preparing for their exam.

Some bibliographic suggestions:

*Schulz Bruno, "Trattato dei manichini" in Le botteghe color cannella, Einaudi 2008
Romo Claudio, Bestiario mexicano, Logosedizioni 2018
Wilcock J. Rodolfo, Il libro dei mostri, Adelphi 2019
Borges Jorge Luis, Il libro degli esseri immaginari, Adelphi 2006*

PREREQUISITI PREREQUISITES

Il corso ha l'obiettivo di portare gli/le studenti verso una proposta autonoma e originale di scena che sia coerente coi linguaggi sperimentati nei tre anni e che possa auspicabilmente avere una sua autonomia e una fruibilità anche al di fuori del contesto didattico. Per questo di danno per assodati i principi di lavoro dei che hanno guidato i due corsi precedenti.

The course aims to guide students toward an independent and original stage proposal that is consistent with the languages explored over the three years and ideally has its own autonomy and usability even outside the educational context. To achieve this, the principles of work established in the previous two courses will be taken as given.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Il candidato dovrà presentare alla prova d'esame un pezzo originale che preveda l'impiego di una maschera di sua creazione o di un linguaggio in qualche modo ascrivibile ai tre anni di corso.

La proposta di ogni candidato dovrà avere indicativamente una durata minima di 5 minuti e una massima di 10.

Potrà essere presentata anche in coppia o in gruppo. Nel caso rappresentasse la prova d'esame di tutti gli/le studenti coinvolti/e, la durata massima del pezzo potrà essere maggiore.

Le proposte potranno prevedere l'impiego di oggetti di scena, costumi, abiti.

Sarà premura dell'allievo/a recuperare il materiale necessario per tempo.

La proposta dovrà essere curata in tutti i particolari, dall'inizio alla fine.

L'esame si svolgerà di fronte alla commissione e, se richiesto, ad altri/e compagni/e.

Tutte le proposte dovranno essere concordate coi docenti titolari col dovuto anticipo e verificate a lezione prima della sessione d'esame.

Qualora lo ritenessero opportuno, i docenti titolari, ai fini della valutazione, si riservano la possibilità di richiedere ai/alle candidati/e dei compiti scenici estemporanei.

I docenti titolari restano a disposizione per ogni chiarimento a lezione e a ricevimento.

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

The candidate must present an original piece during the exam that involves the use of a mask of their own creation or a language that can be attributed to the three years of the course.

Each candidate's proposal should have an approximate minimum duration of 5 minutes and a maximum of 10 minutes.

It can also be presented as a duo or group performance. If the proposal represents the exam for all the involved students, the maximum duration of the piece may be longer.

The proposals may include the use of props, costumes, or clothing. It will be the student's responsibility to obtain the necessary materials in advance.

The proposal must be meticulously prepared from start to finish.

The exam will take place in front of the panel and, if requested, other classmates.

All proposals must be agreed upon with the main teachers well in advance and tested in class before the exam session.

If deemed necessary, the main teachers reserve the right to request impromptu stage tasks from the candidates for evaluation purposes.

The main teachers are available for any clarification during lessons and office hours.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECIT., COMMEDIA DELL'ARTE, MASCHERA ACTING, COMMEDIA DELL'ARTE, MASK

Disciplina <i>Course</i>	RECIT., COMMEDIA DELL'ARTE, MASCHERA ACTING, COMMEDIA DELL'ARTE, MASK	SAD	ADRFV007		
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Marco Iacomelli, Riccardo Pippa				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	TERZO THIRD	Corso <i>Class</i>	Gino Bramieri
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	100	CFA	4		

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Far sparire la materia dietro il gioco della vita

L'ultimo anno del percorso triennale di Recitazione, Maschera e Commedia dell'Arte prevede l'impiego di maschere realizzate dagli allievi.

Gli studenti verificheranno e useranno almeno due differenti tipi di maschere: quelle di cartapesta realizzate durante il corso di "Progettazione e realizzazione delle maschere" e quelle create in autonomia dagli/dalle allievi/e con materiali poveri e oggetti anche riconoscibili di uso comune; rispetto alle maschere in cartapesta, potranno così verificare l'efficacia di maschere "materiche", nelle quali cioè siano riconoscibili i materiali di costruzione e che possano quindi attivare in chi le guarda anche altre sfere sensoriali; ad esempio un volto ricoperto da una nuvola di bambagia può suscitare sensazioni diverse e veicolare nell'attore un lavoro sul corpo differente da una maschera ricoperta da rigide setole di scopa.

Al termine del percorso gli/le allievi/e dovranno presentare in sede d'esame una proposta originale, concordata in precedenza coi docenti, che sia coerente coi linguaggi sperimentati nei tre anni e che possa auspicabilmente avere una sua autonomia e una fruibilità anche al di fuori del contesto didattico.

Il programma di Recitazione, Maschera e Commedia dell'arte intende come sempre portare avanti due obiettivi specifici: incoraggiare l'indagine su forme anche non realistiche di recitazione e incoraggiare un approccio autorale alla scena attraverso l'improvvisazione, la creazione di maschere, figure, personaggi e l'ideazione di piccole drammaturgie originali.

L'augurio è sempre quello di favorire una ricerca artistica anche verso forme meno diffuse di recitazione e di linguaggio scenico, così come, alla vigilia del diploma, dei provini e dei casting che seguiranno, suscitare o alimentare nei futuri diplomati e professionisti della scena il desiderio di una costante e parallela ricerca artistica personale.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Making Matter Disappear Behind the Play of Life

The final year of the three-year program in Acting, Mask, and Commedia dell'Arte involves the use of masks created by the students.

Students will test and use at least two different types of masks: those made of papier-mâché created during the "Design and Creation of Masks" course, and those made independently by students using simple materials and recognizable everyday objects. Compared to papier-mâché masks, students will evaluate the effectiveness of "material" masks, where the construction materials are visible and can therefore stimulate other sensory experiences in viewers. For example, a face covered with a cloud of cotton wool might evoke different sensations and lead the actor to engage in a different type of physical work compared to a mask covered with rigid broom bristles.

At the end of the program, students will be required to present an original proposal during the exam, agreed upon in advance with the teachers, which is consistent with the languages explored over the three years and ideally has its own autonomy and usability even outside the educational context.

The Acting, Mask, and Commedia dell'Arte program continues to pursue two specific objectives: encouraging exploration of non-realistic forms of acting and fostering an authorial approach to the stage through improvisation, mask creation, character development, and the creation of small original dramaturgies.

The goal remains to promote artistic research into less common forms of acting and stage language, and, as the diploma approaches and auditions and casting follow, to inspire or cultivate in future graduates and professionals the desire for a continuous and parallel personal artistic search.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI **LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES**

Il corso intende fornire strumenti metodologici e suggestioni per una consapevole e approfondita pratica scenica del linguaggio di maschera.

Sempre in linea col precedente programma, intende favorire un approccio personale e autorale alla maschera attraverso la creazione di figure/maschere/personaggi e l'ideazione di scene.

Verificare e perfezionare le maschere di cartapesta realizzate dagli/dalle allievi/e durante il laboratorio di costruzione di maschere condotto dalla docente Valeria Desa.

Creare e sperimentare maschere a tecnica libera realizzate dagli/dalle allievi/e in autonomia. Queste ultime potranno essere, a discrezione dell'allievo/a, maschere più o meno elaborate o maschere più o meno estemporanee o "ready-made", ricavate anche in poco tempo da oggetti riconoscibili di uso comune; potranno essere maschere "materiche", nelle quali cioè siano riconoscibili i materiali di costruzione e che possano quindi attivare in chi le guarda anche altre sfere sensoriali e nell'attore/attrice un lavoro specifico e organico sul corpo e sul movimento.

Saper riconoscere, anche nel lavoro degli altri, le caratteristiche fisiche che rendono una maschera viva, funzionante.

Saper ricercare, a partire da una maschera originale, una specifica presenza scenica e un'organica qualità di movimento.

Realizzazione per l'esame finale di scene originali o adattamenti di scene scelte dagli/dalle allievi/e in autonomia. Esse potranno prevedere l'impiego delle maschere o comunque essere riconducibili alle pratiche affrontate durante l'intero percorso triennale di Recitazione, Maschera e Commedia dell'Arte.

The course aims to provide methodological tools and ideas for a conscious and in-depth stage practice of mask language.

In line with the previous program, it seeks to encourage a personal and creative approach to masks through the creation of figures/masks/characters and the development of scenes.

Verify and refine the papier-mâché masks created by students during the mask-making workshop conducted by instructor Valeria Desa.

Create and experiment with freely crafted masks made by students independently. These masks may, at the student's discretion, be more or less elaborate or more or less spontaneous or "ready-made," quickly made from recognizable everyday objects. They may also be "material" masks, in which the construction materials are visible and thus stimulate other sensory experiences in viewers and specific, organic work on the body and movement for the actor/actress.

Recognize, including in the work of others, the physical characteristics that make a mask come alive and function effectively.

Research, starting from an original mask, a specific stage presence and an organic quality of movement.

For the final exam, students will create original scenes or adaptations of scenes chosen independently. These may involve the use of masks or otherwise be related to the practices covered throughout the three-year program in Acting, Mask, and Commedia dell'Arte.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | Knowledge and understanding

Conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare: saper individuare le caratteristiche che rendono un oggetto "maschera" più o meno efficace; capacità di ideazione di un training funzionale alla nascita di personaggi specifici per le diverse maschere, capacità di analisi dell'azione scenica con la maschera e individuazione dei principi d'azione che rendano vive sia le scene improvvisate che quelle più elaborate.

Knowledge and understanding of the fundamental issues related to the discipline, specifically: the ability to identify the characteristics that make an object a more or less effective "mask"; the ability to design training that facilitates the creation of specific characters for different masks; the ability to analyze stage action with the mask and identify the principles of action that make both improvised and more elaborate scenes come to life.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | Applying knowledge and understanding

Capacità di mettere in pratica un training funzionale alla sperimentazione e all'uso di maschere originali e di saper condurre i/le compagni/e nel lavoro di maschera.

Capacità di applicare durante l'azione scenica con la maschera tutti i principi di lavoro sperimentati a lezione e di riconoscerli nel lavoro dei/delle compagni/e.

Ability to implement training that is functional to the experimentation and use of original masks and to guide peers in mask work.

Ability to apply all the principles of mask work experimented with during lessons in stage action and to recognize these principles in the work of peers.

3. Autonomia di giudizio | Making judgements

Lo/la studente sarà in grado di fornire feedback precisi e costruttivi sul lavoro di scena, maturerà una propria visione sulle possibilità espressive del linguaggio del corpo e della maschera e individuerà dei campi d'interesse per una ricerca artistica autonoma.

The student will be able to provide precise and constructive feedback on stage work, develop their own perspective on the expressive possibilities of body language and masks, and identify areas of interest for independent artistic research.

4. Abilità comunicative | Communication skills

Al termine del corso lo/la studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori professionisti e non professionisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

By the end of the course, the student will be able to communicate information, ideas, problems, and solutions to both professional and non-professional interlocutors with clarity and correctness in both oral and written presentation, using the appropriate terminology specific to the discipline.

5. Capacità di apprendere | Learning skills

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Al termine del corso lo/la studente avrà le abilità di base per continuare il proprio percorso formativo nella recitazione con e senza la maschera e nel gesto scenico con un alto grado di autonomia, così come nella creazione di scene comiche e nell'individuazione e la valorizzazione del potenziale comico dei testi e delle situazioni.

At the end of the course the student will have the basic skills to continue his training in acting with and without mask and in the stage gesture with a high degree of autonomy, as well as in the creation of comic scenes and in the identification and enhancement of the comic potential of texts.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Filmografia, bibliografia, materiali iconografici nasceranno assieme al lavoro creativo degli allievi e non costituiranno materia d'esame; saranno piuttosto degli spunti di approfondimento estemporanei che potranno aiutare e ispirare gli studenti nel loro personale percorso artistico e nella preparazione della prova d'esame.

Alcuni spunti bibliografici:

Schulz Bruno, "Trattato dei manichini" in *Le botteghe color cannella*, Einaudi 2008
Romo Claudio, *Bestiario mexicano*, Logosedizioni 2018
Wilcock J. Rodolfo, *Il libro dei mostri*, Adelphi 2019
Borges Jorge Luis, *Il libro degli esseri immaginari*, Adelphi 2006

Filmography, bibliography, and iconographic materials will be created alongside the students' creative work and will not constitute exam material; they will rather serve as spontaneous points of exploration that can help and inspire students in their personal artistic journey and in preparing for their exam.

Some bibliographic suggestions:

*Schulz Bruno, "Trattato dei manichini" in Le botteghe color cannella, Einaudi 2008
Romo Claudio, Bestiario mexicano, Logosedizioni 2018
Wilcock J. Rodolfo, Il libro dei mostri, Adelphi 2019
Borges Jorge Luis, Il libro degli esseri immaginari, Adelphi 2006*

PREREQUISITI PREREQUISITES

Il corso ha l'obiettivo di portare gli/le studenti verso una proposta autonoma e originale di scena che sia coerente coi linguaggi sperimentati nei tre anni e che possa auspicabilmente avere una sua autonomia e una fruibilità anche al di fuori del contesto didattico. Per questo di danno per assodati i principi di lavoro dei che hanno guidato i due corsi precedenti.

The course aims to guide students toward an independent and original stage proposal that is consistent with the languages explored over the three years and ideally has its own autonomy and usability even outside the educational context. To achieve this, the principles of work established in the previous two courses will be taken as given.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Il candidato dovrà presentare alla prova d'esame un pezzo originale che preveda l'impiego di una maschera di sua creazione o di un linguaggio in qualche modo ascrivibile ai tre anni di corso.

La proposta di ogni candidato dovrà avere indicativamente una durata minima di 5 minuti e una massima di 10.

Potrà essere presentata anche in coppia o in gruppo. Nel caso rappresentasse la prova d'esame di tutti gli/le studenti coinvolti/e, la durata massima del pezzo potrà essere maggiore.

Le proposte potranno prevedere l'impiego di oggetti di scena, costumi, abiti.

Sarà premura dell'allievo/a recuperare il materiale necessario per tempo.

La proposta dovrà essere curata in tutti i particolari, dall'inizio alla fine.

L'esame si svolgerà di fronte alla commissione e, se richiesto, ad altri/e compagni/e.

Tutte le proposte dovranno essere concordate coi docenti titolari col dovuto anticipo e verificate a lezione prima della sessione d'esame.

Qualora lo ritenessero opportuno, i docenti titolari, ai fini della valutazione, si riservano la possibilità di richiedere ai/alle candidati/ e dei compiti scenici estemporanei.

I docenti titolari restano a disposizione per ogni chiarimento a lezione e a ricevimento.

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

The candidate must present an original piece during the exam that involves the use of a mask of their own creation or a language that can be attributed to the three years of the course.

Each candidate's proposal should have an approximate minimum duration of 5 minutes and a maximum of 10 minutes.

It can also be presented as a duo or group performance. If the proposal represents the exam for all the involved students, the maximum duration of the piece may be longer.

The proposals may include the use of props, costumes, or clothing. It will be the student's responsibility to obtain the necessary materials in advance.

The proposal must be meticulously prepared from start to finish.

The exam will take place in front of the panel and, if requested, other classmates.

All proposals must be agreed upon with the main teachers well in advance and tested in class before the exam session.

If deemed necessary, the main teachers reserve the right to request impromptu stage tasks from the candidates for evaluation purposes.

The main teachers are available for any clarification during lessons and office hours.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

MOVIMENTO MOVEMENT

Disciplina <i>Course</i>	MOVIMENTO MOVEMENT		SAD		ADRFV013
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Ilaria Maria Giovanna Suss				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	SECONDO SECOND	Corso <i>Class</i>	Mariangela Melato
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	25		CFA		1

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Il corso affronta le principali tecniche della tap dance legate al teatro musicale, introducendone gli elementi fondamentali e sviluppandoli in sequenze al centro e attraverso lo spazio.

The course addresses the main tap dance techniques within the musical theatre, introduces to the fundamental elements developing sequences in the center and across space.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

L'obiettivo del corso è portare lo studente a livello 'intermedio' nella tap dance, affinando la coordinazione, la percezione dello spazio e il senso del ritmo.

Il corso analizza gli elementi tecnico-stilistici della tap dance, partendo dalle basi e introducendo elementi sviluppati in sequenze al centro e attraverso lo spazio.

The goal of the course is to bring the student to an 'intermediate' level in tap dance, refining coordination, spatial awareness, and sense of rhythm. The course analyzes the technical and stylistic elements of tap dance, starting from the basics and introducing elements developed in center sequences and across the space.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Conoscenza e comprensione dei passi base, della loro metrica e della loro esecuzione nello spazio. Conoscenza dell'evoluzione della tap dance dalle origini al suo uso in scena.

Knowledge and understanding of the basic steps, their metrics and their execution in space. Knowledge of the evolution of tap dance from its origins to its use on stage.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Gli studenti devono essere capaci di eseguire correttamente esercizi di tecnica di base e brevi sequenze coreografiche in musica. Devono dimostrare una puntuale comprensione della postura, dello stile proposto e della metrica musicale.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Students must be able to correctly perform basic-technique exercises and short choreographic sequences on music. They must demonstrate a specific understanding of posture, of the proposed style and of metrics in music.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Gli studenti devono apprendere ed eseguire in tutta autonomia le sequenze degli esercizi di base di tecnica e le brevi coreografie rimanendo adeguati agli stili studiati.

Students must learn to independently perform the basic-technique exercises and the short choreographic sequences studied in the course, while being adequate to their styles.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Gli studenti devono essere capaci di descrivere la tecnica, la metrica, l'esecuzione degli elementi incontrati nel corso e devono saper comunicare usando il glossario adeguato appreso durante le lezioni.

Students must be able to describe technique, metric and execution of materials encountered in the course; must be able to communicate using the appropriate glossary as learned during the lessons.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

L'acquisizione della tecnica del livello 'intermedio' della tap dance e della capacità di saperne riconoscere e interpretare gli stili studiati sono requisiti per affrontare i livelli successivi di studio.

The acquisition of an 'intermediate' level in tap dance, along with the ability to recognize and interpret the studied styles, are prerequisites for progressing to the next levels of study.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

È oggetto d'esame il contenuto di tutte le lezioni, dal riscaldamento, agli esercizi tecnici, alle diagonali, alle coreografie. Riferimenti bibliografici e audiovisivi di approfondimento potranno essere forniti dal docente durante le lezioni.

The content of all the lessons, from warm-ups and technical exercises, to diagonals and choreographies, is subject of exam. Bibliographic and audiovisual references can be provided by the teacher during the lessons.

PREREQUISITI PREREQUISITES

Nessuno

No previous experience required.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

L'esame si comporrà di una prima parte di verifica degli elementi tecnici e una seconda parte di verifica pratica attraverso l'esecuzione di una o più sequenze apprese durante il corso o insegnate al momento. Entro un mese dal termine delle lezioni il docente comunicherà le eventuali coreografie oggetto d'esame.

Eventuali punteggi acquisiti relativamente a esercitazioni in itinere, o ad elaborati specifici richiesti in caso di necessità di forme di didattica non in presenza, potranno concorrere alla composizione della valutazione finale nelle forme che saranno specificate in caso di adozione di tali punteggi aggiuntivi.

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

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

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

The exam will consist of a first part of verification of the technical elements and a second part of practical verification through the execution of one or more sequences learned during the course or taught at the time. Within one month of the end of the lessons, the teacher will communicate the choreographies eventually being examined.

Any score acquired by ongoing tests, or by specific assignments required in the event of the activation of e-learning, will contribute to the composition of the final evaluation in the modalities that will be specified in case of their adoption.

The examination procedures for students with disabilities and/or with SLD must be agreed with the teacher, in agreement with the School.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

MOVIMENTO MOVEMENT

Disciplina <i>Course</i>	MOVIMENTO MOVEMENT		SAD		ADRFV013
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Ilaria Maria Giovanna Suss				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	SECONDO SECOND	Corso <i>Class</i>	Bice Valori
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	25		CFA		1

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Il corso affronta le principali tecniche della tap dance legate al teatro musicale, introducendone gli elementi fondamentali e sviluppandoli in sequenze al centro e attraverso lo spazio.

The course addresses the main tap dance techniques within the musical theatre, introduces to the fundamental elements developing sequences in the center and across space.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

L'obiettivo del corso è portare lo studente a livello 'intermedio' nella tap dance, affinando la coordinazione, la percezione dello spazio e il senso del ritmo.

Il corso analizza gli elementi tecnico-stilistici della tap dance, partendo dalle basi e introducendo elementi sviluppati in sequenze al centro e attraverso lo spazio.

The goal of the course is to bring the student to an 'intermediate' level in tap dance, refining coordination, spatial awareness, and sense of rhythm. The course analyzes the technical and stylistic elements of tap dance, starting from the basics and introducing elements developed in center sequences and across the space.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Conoscenza e comprensione dei passi base, della loro metrica e della loro esecuzione nello spazio. Conoscenza dell'evoluzione della tap dance dalle origini al suo uso in scena.

Knowledge and understanding of the basic steps, their metrics and their execution in space. Knowledge of the evolution of tap dance from its origins to its use on stage.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Gli studenti devono essere capaci di eseguire correttamente esercizi di tecnica di base e brevi sequenze coreografiche in musica. Devono dimostrare una puntuale comprensione della postura, dello stile proposto e della metrica musicale.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Students must be able to correctly perform basic-technique exercises and short choreographic sequences on music. They must demonstrate a specific understanding of posture, of the proposed style and of metrics in music.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Gli studenti devono apprendere ed eseguire in tutta autonomia le sequenze degli esercizi di base di tecnica e le brevi coreografie rimanendo adeguati agli stili studiati.

Students must learn to independently perform the basic-technique exercises and the short choreographic sequences studied in the course, while being adequate to their styles.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Gli studenti devono essere capaci di descrivere la tecnica, la metrica, l'esecuzione degli elementi incontrati nel corso e devono saper comunicare usando il glossario adeguato appreso durante le lezioni.

Students must be able to describe technique, metric and execution of materials encountered in the course; must be able to communicate using the appropriate glossary as learned during the lessons.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

L'acquisizione della tecnica del livello 'intermedio' della tap dance e della capacità di saperne riconoscere e interpretare gli stili studiati sono requisiti per affrontare i livelli successivi di studio.

The acquisition of an 'intermediate' level in tap dance, along with the ability to recognize and interpret the studied styles, are prerequisites for progressing to the next levels of study.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

È oggetto d'esame il contenuto di tutte le lezioni, dal riscaldamento, agli esercizi tecnici, alle diagonali, alle coreografie. Riferimenti bibliografici e audiovisivi di approfondimento potranno essere forniti dal docente durante le lezioni.

The content of all the lessons, from warm-ups and technical exercises, to diagonals and choreographies, is subject of exam. Bibliographic and audiovisual references can be provided by the teacher during the lessons.

PREREQUISITI PREREQUISITES

Nessuno

No previous experience required.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

L'esame si comporrà di una prima parte di verifica degli elementi tecnici e una seconda parte di verifica pratica attraverso l'esecuzione di una o più sequenze apprese durante il corso o insegnate al momento. Entro un mese dal termine delle lezioni il docente comunicherà le eventuali coreografie oggetto d'esame.

Eventuali punteggi acquisiti relativamente a esercitazioni in itinere, o ad elaborati specifici richiesti in caso di necessità di forme di didattica non in presenza, potranno concorrere alla composizione della valutazione finale nelle forme che saranno specificate in caso di adozione di tali punteggi aggiuntivi.

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

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

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

The exam will consist of a first part of verification of the technical elements and a second part of practical verification through the execution of one or more sequences learned during the course or taught at the time. Within one month of the end of the lessons, the teacher will communicate the choreographies eventually being examined.

Any score acquired by ongoing tests, or by specific assignments required in the event of the activation of e-learning, will contribute to the composition of the final evaluation in the modalities that will be specified in case of their adoption.

The examination procedures for students with disabilities and/or with SLD must be agreed with the teacher, in agreement with the School.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

CANTO SINGING

Disciplina <i>Course</i>	CANTO SINGING		SAD		ADRM017
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Silvia Testoni				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	SECONDO SECOND	Corso <i>Class</i>	Mariangela Melato
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	50		CFA		2

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

LA VOCE MODERNA - flessibilità ed espressività: una panoramica su tecnica e stile vocale nel teatro musicale dagli anni '70 ai giorni nostri, con particolare riferimento alle differenze tra le tre modalità standard riconosciute nel Teatro Musicale: Legit, Mix e Belt e delle sfide che questo repertorio impone, in particolare dal punto di vista della tecnica vocale.

Si esploreranno repertori che hanno posto le fondamenta per la vocalità moderna quali i brani di Elvis Presley, Burt Bacharach, Carole King, Stephen Schwarz, Jonathan Larson.

THE MODERN VOICE - flexibility and expression: an overview of vocal technique and style in musical theater from the 1970s to the present day, with particular reference to the differences between the three standard modalities recognized in musical theater: Legit, Mix and Belt and the challenges that this repertoire imposes itself, in particular from the point of view of vocal technique.

We will explore repertoires that laid the foundations for modern vocality such as the songs of Elvis Presley, Burt Bacharach, Carole King, Stephen Schwarz, Jonathan Larson.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso consiste in lezioni di tecnica vocale, momenti di ascolto ed esercitazioni in piccoli gruppi alla ricerca e scoperta del suono vocale efficiente e coordinato.

Si introdurranno i collegamenti fra il linguaggio in uso nel Belcanto italiano e l'Estill Vocal Training, acclarato metodo di conoscenza del funzionamento della voce popolarissimo nel Musical Theatre.

Nella pratica, gli esercizi proposti verranno applicati a canzoni tecnicamente più specifiche che mettano alla prova lo studente. Viene data una particolare attenzione alla coordinazione tra corpo e voce nella performance attoriale oltre che agli aspetti tecnici/musicali/stilistici, facendo agire l'attore sempre con la consapevolezza di essere in uno spazio scenico e di fronte ad un pubblico cercando di capire quali siano le scelte più efficaci per rendere al meglio il carattere di un personaggio o una scena tramite la musica.

The course consists of vocal technique lessons, listening and singing exercises in search and discovery of efficient and coordinated vocal sound.

Connections between the language in use in Italian Belcanto and Estill Vocal Training, will be introduced.

The proposed exercises will be applied to more technically specific songs that will challenge the student.

Particular attention is given to the coordination between body and voice in the acting performance as well as to the technical/musical/stylistic aspects, making the student always act with the awareness of being in a scenic space and in front of an audience trying to understand what they are the most effective choices to best convey a character or a scene through music.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Il corso si prefigge di fornire gli strumenti per modellare la propria voce secondo le richieste e le sfide del percorso dell'attore di Musical theatre, in particolare chiarire la richiesta stilistica (Legit, Mixed o Belt), come coniugarla con le personali doti e come applicarla nei repertori composti dagli anni Settanta ad oggi, con particolare attenzione alle opere classificate come Rock opera o Rock Musical, Popsicles, Juke Box musicals e simili, comprendendone la musicalità, e le emissioni vocali più adatte.

The course aim is to provide the tools to shape the student's voice according to the requests and challenges of the musical theater actor's path, clarifying the stylistic request (Legit, Mixed or Belt), how to combine it with personal skills and how to apply it in the repertoires written from the Seventies to today. Particular attention will be given to Rock opera or Rock Musical, Popsicles, Juke Box musicals and similar, understanding their musicality and the most suitable vocal choice.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Attraverso l'allenamento vocale, spiegato anche secondo il metodo Estill, con particolare attenzione al mantenimento di una voce sana ed atletica, si consoliderà la ricerca di un repertorio adatto alla vocalità degli studenti, nell'ottica della formazione di un portfolio personale che comprenda una varietà di stili utili ad affrontare le produzioni e le audizioni professionali contemporanee.

Through vocal training, also explained according to the Estill method and with particular attention to grow up a healthy and athletic voice, the search for a repertoire suited to the students' vocality will be consolidated, with a view to the filing of a personal portfolio that includes a variety of styles useful for tackling contemporary professional productions and auditions.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Il training vocale specifico, adatto al repertorio e un chiarimento delle corrispondenze tra terminologie e suoni, offrirà agli studenti una crescita nella capacità di calibrare il loro strumento vocale e la possibilità di prescindere dalle categorie estetiche che li aiuterà ad analizzare i dati, eventi, operando scelte artistiche che potranno gestire in autonomia.

A specific vocal training will offer the students an increasing ability to calibrate their vocal instrument and the possibility to avoid focusing only on aesthetic categories and will help them analyze data, events, making staging or artistic choices that they will be able to manage independently.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

La conoscenza e l'uso di un linguaggio internazionale e condiviso, riferito alla voce, sia storicamente che nelle più recenti pubblicazioni, permetterà agli studenti di rendere chiare le loro scelte e di proporre idee, alternative, suggerimenti in relazione al repertorio studiato durante l'anno accademico.

The knowledge and use of an international and shared language, referring to the voice, both historically and in the most recent publications, will allow students to make their choices clear and to propose ideas, alternatives, suggestions in relation to the repertoire studied during the academic year.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Le esercitazioni e i materiali forniti, metteranno gli studenti in condizione di studiare in autonomia sia musicalmente che vocalmente sia durante il percorso scolastico che nei futuri impegni artistici.

The exercises and materials provided will enable students to study independently both musically and vocally both during their school career and in future artistic commitments.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Il materiale per gli esercizi verrà fornito in classe dall'insegnante.

Si consiglia la lettura dei seguenti testi e la visione dei film indicati:

The Singer's Musical Theatre Anthology (vol. dall'1 al 6, con CD) ed. Hal Leonard;

J. Deer e R. Dal Vera, "Recitare il musical". Manuale per Attori del Teatro Musicale (Edizione italiana a cura di Marco Iacomelli e Francesco Marchesi).

K. Steinhauer, M. McDonald Klimek, J. Estill "The Estill Voice Model :Theory and translation"

F.A. Leoni "Voce. Il corpo del linguaggio" per approfondimenti sullo strumento voce.

<https://www.francofussi.com/articoli/articoli-didattici/> per approfondimenti riguardanti il canto e la salute vocale

Ross "Il resto è rumore" Bompiani

A. Ross "Senti questo" Bompiani

F. Fabbri "Around the clock" UTET

Follero-Zoppo "Opera rock" Hoepli per una visione culturale generale

M. Bulgakov "Il maestro e Margherita" romanzo

Film: "Jesus Christ Superstar" N. Jewison 1973, "Elvis" Baz Luhrmann 2022, "Tommy" K. Russel 1979

Exercises and material will be supplied by the teacher.

Reading of the following texts and watching the following movies is recommended:

The Singer's Musical Theatre Anthology (vol. dall'1 al 6, con CD) ed. Hal Leonard;

J. Deer e R. Dal Vera, "Acting in Musical Theater". (Italian edition by Marco Iacomelli e Francesco Marchesi).

K. Steinhauer, M. McDonald Klimek, J. Estill "The Estill Voice Model :Theory and translation"

F.A. Leoni "Voce. Il corpo del linguaggio"

<https://www.francofussi.com/articoli/articoli-didattici/> for further information on the mechanics of the voice.

A. Ross "The rest is noise" Bompiani

F. Fabbri "Around the clock" UTET

Follero-Zoppo "Opera rock" Hoepli for a more general and cultural point of view.

Film: "Jesus Christ Superstar" N. Jewison 1973, "Elvis" Baz Luhrmann 2022, "Tommy" K. Russel 1979

PREREQUISITI

PREREQUISITES

Studenti desiderosi di superare la zona di comfort sia vocale che interpretativa, disposti a sperimentare nuovi suoni con coraggio e senza pregiudizi e sempre con un costante impegno nell'allenamento.

Students eager to overcome the vocal and interpretative comfort zone, willing to experiment with new sounds with courage and without prejudice and always with a constant commitment to training.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

ASSESSMENT METHODS

La valutazione avverrà attraverso una prova pratica nella quale il candidato eseguirà un brano scelto dalla commissione tra quattro proposti dal candidato stesso fra quelli studiati e sui quali avrà prodotto una scheda di analisi (secondo le istruzioni che verranno date in classe e che saranno oggetto di esercitazione in piccolo gruppo).

L'esame si intende superato con una valutazione minima di 18/30. Qualora il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita la lode.

La commissione valuterà le capacità di autonoma e personale resa dei brani presentati: queste devono dimostrare chiaramente una competenza consapevole in termini di acquisizione tecnica e correlazione col dato attoriale.

Allo scopo la commissione si riserva anche di porgere al candidato quesiti relativi alle tecniche ed al linguaggio scelti in relazione al brano ed al personaggio presentati.

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

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

The student will perform a piece chosen by the commission within four, proposed by the candidate himself among those studied and on which he will have produced an analysis sheet (according to the instructions that will be given in class and which will be the subject of small group exercises).

The exam is considered passed with a minimum score of 18/30. If the candidate has obtained maximum marks, honors may be awarded.

The commission will evaluate the autonomous and personal rendering capabilities of the pieces presented: these must clearly demonstrate conscious competence in terms of technical acquisition and correlation with the actor's data.

To this end, the commission also reserves the right to ask the candidate questions relating to the techniques and language chosen in relation to the piece and character presented.

The exam methods for students with disabilities and/or DSA must be agreed with the teacher, in agreement with the management.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

CANTO SINGING

Disciplina <i>Course</i>	CANTO SINGING		SAD		ADRM017
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Silvia Testoni				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	SECONDO SECOND	Corso <i>Class</i>	Bice Valori
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	50		CFA		2

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

LA VOCE MODERNA - flessibilità ed espressività: una panoramica su tecnica e stile vocale nel teatro musicale dagli anni '70 ai giorni nostri, con particolare riferimento alle differenze tra le tre modalità standard riconosciute nel Teatro Musicale: Legit, Mix e Belt e delle sfide che questo repertorio impone, in particolare dal punto di vista della tecnica vocale.

Si esploreranno repertori che hanno posto le fondamenta per la vocalità moderna quali i brani di Elvis Presley, Burt Bacharach, Carole King, Stephen Schwarz, Jonathan Larson.

THE MODERN VOICE - flexibility and expression: an overview of vocal technique and style in musical theater from the 1970s to the present day, with particular reference to the differences between the three standard modalities recognized in musical theater: Legit, Mix and Belt and the challenges that this repertoire imposes itself, in particular from the point of view of vocal technique.

We will explore repertoires that laid the foundations for modern vocality such as the songs of Elvis Presley, Burt Bacharach, Carole King, Stephen Schwarz, Jonathan Larson.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso consiste in lezioni di tecnica vocale, momenti di ascolto ed esercitazioni in piccoli gruppi alla ricerca e scoperta del suono vocale efficiente e coordinato.

Si introdurranno i collegamenti fra il linguaggio in uso nel Belcanto italiano e l'Estill Vocal Training, acclarato metodo di conoscenza del funzionamento della voce popolarissimo nel Musical Theatre.

Nella pratica, gli esercizi proposti verranno applicati a canzoni tecnicamente più specifiche che mettano alla prova lo studente. Viene data una particolare attenzione alla coordinazione tra corpo e voce nella performance attoriale oltre che agli aspetti tecnici/musicali/stilistici, facendo agire l'attore sempre con la consapevolezza di essere in uno spazio scenico e di fronte ad un pubblico cercando di capire quali siano le scelte più efficaci per rendere al meglio il carattere di un personaggio o una scena tramite la musica.

The course consists of vocal technique lessons, listening and singing exercises in search and discovery of efficient and coordinated vocal sound.

Connections between the language in use in Italian Belcanto and Estill Vocal Training, will be introduced.

The proposed exercises will be applied to more technically specific songs that will challenge the student.

Particular attention is given to the coordination between body and voice in the acting performance as well as to the technical/musical/stylistic aspects, making the student always act with the awareness of being in a scenic space and in front of an audience trying to understand what they are the most effective choices to best convey a character or a scene through music.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Il corso si prefigge di fornire gli strumenti per modellare la propria voce secondo le richieste e le sfide del percorso dell'attore di Musical theatre, in particolare chiarire la richiesta stilistica (Legit, Mixed o Belt), come coniugarla con le personali doti e come applicarla nei repertori composti dagli anni Settanta ad oggi, con particolare attenzione alle opere classificate come Rock opera o Rock Musical, Popsicles, Juke Box musicals e simili, comprendendone la musicalità, e le emissioni vocali più adatte.

The course aim is to provide the tools to shape the student's voice according to the requests and challenges of the musical theater actor's path, clarifying the stylistic request (Legit, Mixed or Belt), how to combine it with personal skills and how to apply it in the repertoires written from the Seventies to today. Particular attention will be given to Rock opera or Rock Musical, Popsicles, Juke Box musicals and similar, understanding their musicality and the most suitable vocal choice.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Attraverso l'allenamento vocale, spiegato anche secondo il metodo Estill, con particolare attenzione al mantenimento di una voce sana ed atletica, si consoliderà la ricerca di un repertorio adatto alla vocalità degli studenti, nell'ottica della formazione di un portfolio personale che comprenda una varietà di stili utili ad affrontare le produzioni e le audizioni professionali contemporanee.

Through vocal training, also explained according to the Estill method and with particular attention to grow up a healthy and athletic voice, the search for a repertoire suited to the students' vocality will be consolidated, with a view to the filing of a personal portfolio that includes a variety of styles useful for tackling contemporary professional productions and auditions.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Il training vocale specifico, adatto al repertorio e un chiarimento delle corrispondenze tra terminologie e suoni, offrirà agli studenti una crescita nella capacità di calibrare il loro strumento vocale e la possibilità di prescindere dalle categorie estetiche che li aiuterà ad analizzare i dati, eventi, operando scelte artistiche che potranno gestire in autonomia.

A specific vocal training will offer the students an increasing ability to calibrate their vocal instrument and the possibility to avoid focusing only on aesthetic categories and will help them analyze data, events, making staging or artistic choices that they will be able to manage independently.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

La conoscenza e l'uso di un linguaggio internazionale e condiviso, riferito alla voce, sia storicamente che nelle più recenti pubblicazioni, permetterà agli studenti di rendere chiare le loro scelte e di proporre idee, alternative, suggerimenti in relazione al repertorio studiato durante l'anno accademico.

The knowledge and use of an international and shared language, referring to the voice, both historically and in the most recent publications, will allow students to make their choices clear and to propose ideas, alternatives, suggestions in relation to the repertoire studied during the academic year.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Le esercitazioni e i materiali forniti, metteranno gli studenti in condizione di studiare in autonomia sia musicalmente che vocalmente sia durante il percorso scolastico che nei futuri impegni artistici.

The exercises and materials provided will enable students to study independently both musically and vocally both during their school career and in future artistic commitments.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Il materiale per gli esercizi verrà fornito in classe dall'insegnante.

Si consiglia la lettura dei seguenti testi e la visione dei film indicati:

The Singer's Musical Theatre Anthology (vol. dall'1 al 6, con CD) ed. Hal Leonard;

J. Deer e R. Dal Vera, "Recitare il musical". Manuale per Attori del Teatro Musicale (Edizione italiana a cura di Marco Iacomelli e Francesco Marchesi).

K. Steinhauer, M. McDonald Klimek, J. Estill "The Estill Voice Model :Theory and translation"

F.A. Leoni "Voce. Il corpo del linguaggio" per approfondimenti sullo strumento voce.

<https://www.francofussi.com/articoli/articoli-didattici/> per approfondimenti riguardanti il canto e la salute vocale

Ross "Il resto è rumore" Bompiani

A. Ross "Senti questo" Bompiani

F. Fabbri "Around the clock" UTET

Follero-Zoppo "Opera rock" Hoepli per una visione culturale generale

M. Bulgakov "Il maestro e Margherita" romanzo

Film: "Jesus Christ Superstar" N. Jewison 1973, "Elvis" Baz Luhrmann 2022, "Tommy" K. Russel 1979

Exercises and material will be supplied by the teacher.

Reading of the following texts and watching the following movies is recommended:

The Singer's Musical Theatre Anthology (vol. dall'1 al 6, con CD) ed. Hal Leonard;

J. Deer e R. Dal Vera, "Acting in Musical Theater". (Italian edition by Marco Iacomelli e Francesco Marchesi).

K. Steinhauer, M. McDonald Klimek, J. Estill "The Estill Voice Model :Theory and translation"

F.A. Leoni "Voce. Il corpo del linguaggio"

<https://www.francofussi.com/articoli/articoli-didattici/> for further information on the mechanics of the voice.

A. Ross "The rest is noise" Bompiani

F. Fabbri "Around the clock" UTET

Follero-Zoppo "Opera rock" Hoepli for a more general and cultural point of view.

Film: "Jesus Christ Superstar" N. Jewison 1973, "Elvis" Baz Luhrmann 2022, "Tommy" K. Russel 1979

PREREQUISITI

PREREQUISITES

Studenti desiderosi di superare la zona di comfort sia vocale che interpretativa, disposti a sperimentare nuovi suoni con coraggio e senza pregiudizi e sempre con un costante impegno nell'allenamento.

Students eager to overcome the vocal and interpretative comfort zone, willing to experiment with new sounds with courage and without prejudice and always with a constant commitment to training.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

ASSESSMENT METHODS

La valutazione avverrà attraverso una prova pratica nella quale il candidato eseguirà un brano scelto dalla commissione tra quattro proposti dal candidato stesso fra quelli studiati e sui quali avrà prodotto una scheda di analisi (secondo le istruzioni che verranno date in classe e che saranno oggetto di esercitazione in piccolo gruppo).

L'esame si intende superato con una valutazione minima di 18/30. Qualora il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita la lode.

La commissione valuterà le capacità di autonoma e personale resa dei brani presentati: queste devono dimostrare chiaramente una competenza consapevole in termini di acquisizione tecnica e correlazione col dato attoriale.

Allo scopo la commissione si riserva anche di porgere al candidato quesiti relativi alle tecniche ed al linguaggio scelti in relazione al brano ed al personaggio presentati.

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

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

The student will perform a piece chosen by the commission within four, proposed by the candidate himself among those studied and on which he will have produced an analysis sheet (according to the instructions that will be given in class and which will be the subject of small group exercises).

The exam is considered passed with a minimum score of 18/30. If the candidate has obtained maximum marks, honors may be awarded.

The commission will evaluate the autonomous and personal rendering capabilities of the pieces presented: these must clearly demonstrate conscious competence in terms of technical acquisition and correlation with the actor's data.

To this end, the commission also reserves the right to ask the candidate questions relating to the techniques and language chosen in relation to the piece and character presented.

The exam methods for students with disabilities and/or DSA must be agreed with the teacher, in agreement with the management.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907

www.scuolateatromusicale.it

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

CANTO SINGING

Disciplina <i>Course</i>	CANTO SINGING		SAD		ADRM017
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Silvia Testoni				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	TERZO THIRD	Corso <i>Class</i>	Enzo Garinei
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	25			CFA	1

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Cantare OLTRE LA VOCE: una panoramica su tecnica, stile vocale e qualità vocali nel teatro musicale con particolare riferimento agli stili di recitazione studiati durante il terzo anno e le loro implicazioni nell'uso dello strumento voce ai fini della consapevolezza attoriale.

Oltre a un approfondimento, se richiesto, dei brani scelti dagli studenti stessi per la loro castabilità, si analizzeranno le vocalità di musicals degli anni 2000, assegnando individualmente lo studio di brani tratti dalle opere scelte e incoraggiandone la performance di duetti, trii, scene ecc.

Singing BEYOND THE VOICE: an overview of technique, vocal style and vocal qualities in musical theater with particular reference to the acting styles studied during the third year and their implications in the use of the voice instrument for the purposes of actorly awareness.

In addition to an in-depth analysis, if requested, of the songs chosen by the students themselves for their accordance to characters, the vocals of musicals of the 2000s will be analysed, assigning the study individually of pieces taken from these works and encouraging the performance of duets, trios, scenes etc.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso consiste nella comprensione e nella pratica dei suoni vocali richiesti agli attori dagli stili studiati nel corso del terzo anno con una particolare attenzione alla salvaguardia della salute vocale a fronte di richieste di vocalità rock, "distorte", pop, punk rap, mantenendo viva l'espressività e fondendola nella recitazione.

The course consists in understanding and practicing the vocal sounds required of actors by the styles studied during the third year with particular attention to safeguarding vocal health in the performance of rock, "distorted" vocal requests, pop, punk, while keeping expressive authenticity and merging it with acting.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Il corso si prefigge di fornire una visione e un percorso chiaro per l'utilizzo della propria voce secondo le più recenti richieste e sfide del repertorio contemporaneo dell'attore di Musical theatre quali l'avvicinamento al mondo del pop, del rap e delle power ballads.

The course aims to provide a vision and a clear path for the use of the students' voices according to the most recent requests and challenges of the musical theater actor's path such as the approach to the world of pop, rap and power ballads.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Attraverso lo studio di brani afferenti al repertorio degli anni 2000, ma non solo, si consoliderà l'aggiornamento di un repertorio adatto alla vocalità di ogni studente, sperimentando con la massima libertà e in accordo con le richieste della drammaturgia e del percorso dei personaggi protagonisti dalle canzoni scelte.

Through the study of pieces belonging to the repertoire of the 2000s, and more, the updating of a repertoire suited to the vocality of each student will be consolidated. Experimenting with maximum freedom will be pursued, in accordance with the requests of the dramaturgy and the path of the protagonist characters from the songs chosen.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

La varietà dei temi trattati dai punti di vista della voce in relazione agli stili, epoche ed estetica contemporanea permetterà di sviluppare connessioni con argomenti trattati nelle altre materie del corso.

The variety of topics covered from the point of view of the voice in relation to styles, eras and contemporary aesthetics will allow you to develop connections with topics covered in the other subjects of the course.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

La conoscenza e l'uso di un linguaggio internazionale e condiviso, riferito alla voce, sia storicamente che nelle più recenti pubblicazioni, permetterà agli studenti di rendere chiare le loro scelte e di proporre idee, alternative, suggerimenti in relazione al repertorio studiato durante l'anno accademico.

The knowledge and use of an international and shared language, referring to the voice, both historically and in the most recent publications, will allow students to make their choices clear and to propose ideas, alternatives, suggestions in relation to the repertoire studied during the academic year.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Le esercitazioni e i materiali forniti, metteranno gli studenti in condizione di studiare in autonomia sia musicalmente che vocalmente sia durante il percorso scolastico che nei futuri impegni artistici.

the exercises and materials provided will enable students to study independently both musically and vocally both during their school career and in future artistic commitments.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Vocal selections dai seguenti musicals "Hamilton", "The greatest showman", "Dear Evan Hansen", "Frozen" "Hadestown" "Heathers" (l'elenco verrà aggiornato durante l'anno)
J. Deer e R. Dal Vera, "Recitare il musical". Manuale per Attori del Teatro Musicale (Edizione italiana a cura di Marco Iacomelli e Francesco Marchesi).
K. Steinhauer, M. McDonald Klimek, J. Estill "The Estill Voice Model :Theory and translation"
F.A. Leoni "Voce. Il corpo del linguaggio" per approfondimenti sullo strumento voce. <https://www.francofussi.com/articoli/articoli-didattici/> per approfondimenti riguardanti il canto e la salute vocale

Vocal selections from the following musicals "Hamilton", "The greatest showman", "Dear Evan Hansen", "Frozen" "Hadestown" "Heathers" (the list will be updated during the year)
J. Deer and R. Dal Vera, "Recite the musical." Manual for Actors of the Musical Theater (Italian edition edited by Marco Iacomelli and Francesco Marchesi).
K. Steinhauer, M. McDonald Klimek, J. Estill "The Estill Voice Model: Theory and translation"
F.A. Leoni "Voice. The body of language" for further information on the voice instrument. <https://www.francofussi.com/articoli/articoli-didattici/> for further information on singing and vocal health

PREREQUISITI PREREQUISITES

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Studenti desiderosi di superare la zona di comfort sia vocale che interpretativa, disposti a sperimentare nuovi suoni con coraggio e senza pregiudizi e sempre con un costante impegno nell'allenamento.

Students eager to overcome the vocal and interpretative comfort zone, willing to experiment with new sounds with courage and without prejudice and always with a constant commitment to training.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

La valutazione avverrà attraverso una prova pratica nella quale il candidato eseguirà un brano scelto dalla commissione fra quelli studiati durante i tre anni che mostri la comprensione della gestione vocale in termini di espressività e coerenza. L'esame si intende superato con una valutazione minima di 18/30. Qualora il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita la lode.

La commissione valuterà le capacità di autonoma e personale resa dei brani presentati: queste devono dimostrare chiaramente una competenza consapevole in termini di acquisizione tecnica e correlazione col dato attoriale.

Allo scopo la commissione si riserva anche di porgere al candidato quesiti relativi alle tecniche ed al linguaggio scelti in relazione al brano ed al personaggio presentati.

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

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

The candidate will perform a piece chosen by the commission from among those studied during the three years, that shows the understanding of vocal management in terms of expressiveness and coherence. The exam is passed with a minimum score of 18/30. If the candidate has obtained the highest marks, honors can be attributed.

The commission will evaluate the autonomous and personal rendering skills of the pieces presented: these must clearly demonstrate a conscious competence in terms of technical acquisition and correlation with the actor's data.

For this purpose, the commission also reserves the right to ask the candidate questions relating to the techniques and language chosen in relation to the piece and character presented.

The examination methods for students with disabilities and / or SLDs must be agreed with the teacher, in agreement with the management.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

CANTO SINGING

Disciplina <i>Course</i>	CANTO SINGING		SAD		ADRM017
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Silvia Testoni				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	TERZO THIRD	Corso <i>Class</i>	Gino Bramieri
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	25			CFA	1

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Cantare OLTRE LA VOCE: una panoramica su tecnica, stile vocale e qualità vocali nel teatro musicale con particolare riferimento agli stili di recitazione studiati durante il terzo anno e le loro implicazioni nell'uso dello strumento voce ai fini della consapevolezza attoriale.

Oltre a un approfondimento, se richiesto, dei brani scelti dagli studenti stessi per la loro castabilità, si analizzeranno le vocalità di musicals degli anni 2000, assegnando individualmente lo studio di brani tratti dalle opere scelte e incoraggiandone la performance di duetti, trii, scene ecc.

Singing BEYOND THE VOICE: an overview of technique, vocal style and vocal qualities in musical theater with particular reference to the acting styles studied during the third year and their implications in the use of the voice instrument for the purposes of actorly awareness.

In addition to an in-depth analysis, if requested, of the songs chosen by the students themselves for their accordance to characters, the vocals of musicals of the 2000s will be analysed, assigning the study individually of pieces taken from these works and encouraging the performance of duets, trios, scenes etc.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso consiste nella comprensione e nella pratica dei suoni vocali richiesti agli attori dagli stili studiati nel corso del terzo anno con una particolare attenzione alla salvaguardia della salute vocale a fronte di richieste di vocalità rock, "distorte", pop, punk rap, mantenendo viva l'espressività e fondendola nella recitazione.

The course consists in understanding and practicing the vocal sounds required of actors by the styles studied during the third year with particular attention to safeguarding vocal health in the performance of rock, "distorted" vocal requests, pop, punk, while keeping expressive authenticity and merging it with acting.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Il corso si prefigge di fornire una visione e un percorso chiaro per l'utilizzo della propria voce secondo le più recenti richieste e sfide del repertorio contemporaneo dell'attore di Musical theatre quali l'avvicinamento al mondo del pop, del rap e delle power ballads.

The course aims to provide a vision and a clear path for the use of the students' voices according to the most recent requests and challenges of the musical theater actor's path such as the approach to the world of pop, rap and power ballads.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Attraverso lo studio di brani afferenti al repertorio degli anni 2000, ma non solo, si consoliderà l'aggiornamento di un repertorio adatto alla vocalità di ogni studente, sperimentando con la massima libertà e in accordo con le richieste della drammaturgia e del percorso dei personaggi protagonisti dalle canzoni scelte.

Through the study of pieces belonging to the repertoire of the 2000s, and more, the updating of a repertoire suited to the vocality of each student will be consolidated. Experimenting with maximum freedom will be pursued, in accordance with the requests of the dramaturgy and the path of the protagonist characters from the songs chosen.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

La varietà dei temi trattati dai punti di vista della voce in relazione agli stili, epoche ed estetica contemporanea permetterà di sviluppare connessioni con argomenti trattati nelle altre materie del corso.

The variety of topics covered from the point of view of the voice in relation to styles, eras and contemporary aesthetics will allow you to develop connections with topics covered in the other subjects of the course.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

La conoscenza e l'uso di un linguaggio internazionale e condiviso, riferito alla voce, sia storicamente che nelle più recenti pubblicazioni, permetterà agli studenti di rendere chiare le loro scelte e di proporre idee, alternative, suggerimenti in relazione al repertorio studiato durante l'anno accademico.

The knowledge and use of an international and shared language, referring to the voice, both historically and in the most recent publications, will allow students to make their choices clear and to propose ideas, alternatives, suggestions in relation to the repertoire studied during the academic year.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Le esercitazioni e i materiali forniti, metteranno gli studenti in condizione di studiare in autonomia sia musicalmente che vocalmente sia durante il percorso scolastico che nei futuri impegni artistici.

the exercises and materials provided will enable students to study independently both musically and vocally both during their school career and in future artistic commitments.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Vocal selections dai seguenti musicals "Hamilton", "The greatest showman", "Dear Evan Hansen", "Frozen" "Hadestown" "Heathers" (l'elenco verrà aggiornato durante l'anno)
J. Deer e R. Dal Vera, "Recitare il musical". Manuale per Attori del Teatro Musicale (Edizione italiana a cura di Marco Iacomelli e Francesco Marchesi).
K. Steinhauer, M. McDonald Klimek, J. Estill "The Estill Voice Model :Theory and translation"
F.A. Leoni "Voce. Il corpo del linguaggio" per approfondimenti sullo strumento voce. <https://www.francofussi.com/articoli/articoli-didattici/> per approfondimenti riguardanti il canto e la salute vocale

Vocal selections from the following musicals "Hamilton", "The greatest showman", "Dear Evan Hansen", "Frozen" "Hadestown" "Heathers" (the list will be updated during the year)
J. Deer and R. Dal Vera, "Recite the musical." Manual for Actors of the Musical Theater (Italian edition edited by Marco Iacomelli and Francesco Marchesi).
K. Steinhauer, M. McDonald Klimek, J. Estill "The Estill Voice Model: Theory and translation"
F.A. Leoni "Voice. The body of language" for further information on the voice instrument. <https://www.francofussi.com/articoli/articoli-didattici/> for further information on singing and vocal health

PREREQUISITI PREREQUISITES

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Studenti desiderosi di superare la zona di comfort sia vocale che interpretativa, disposti a sperimentare nuovi suoni con coraggio e senza pregiudizi e sempre con un costante impegno nell'allenamento.

Students eager to overcome the vocal and interpretative comfort zone, willing to experiment with new sounds with courage and without prejudice and always with a constant commitment to training.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

La valutazione avverrà attraverso una prova pratica nella quale il candidato eseguirà un brano scelto dalla commissione fra quelli studiati durante i tre anni che mostri la comprensione della gestione vocale in termini di espressività e coerenza. L'esame si intende superato con una valutazione minima di 18/30. Qualora il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita la lode.

La commissione valuterà le capacità di autonoma e personale resa dei brani presentati: queste devono dimostrare chiaramente una competenza consapevole in termini di acquisizione tecnica e correlazione col dato attoriale.

Allo scopo la commissione si riserva anche di porgere al candidato quesiti relativi alle tecniche ed al linguaggio scelti in relazione al brano ed al personaggio presentati.

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

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

The candidate will perform a piece chosen by the commission from among those studied during the three years, that shows the understanding of vocal management in terms of expressiveness and coherence. The exam is passed with a minimum score of 18/30. If the candidate has obtained the highest marks, honors can be attributed.

The commission will evaluate the autonomous and personal rendering skills of the pieces presented: these must clearly demonstrate a conscious competence in terms of technical acquisition and correlation with the actor's data.

For this purpose, the commission also reserves the right to ask the candidate questions relating to the techniques and language chosen in relation to the piece and character presented.

The examination methods for students with disabilities and / or SLDs must be agreed with the teacher, in agreement with the management.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

TRUCCO MAKE-UP

Disciplina <i>Course</i>	TRUCCO MAKE-UP		SAD		ADRPRS027
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Rosalia Visaggio				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	TERZO THIRD	Corso <i>Class</i>	Enzo Garinei
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	25			CFA	1

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Il corso fornisce una formazione pratica e professionale in merito alle principali tecniche di trucco teatrale e cinematografico. Nel dettaglio si andranno a indagare le seguenti tipologie: maschile di base e invecchiato, femminile di base e invecchiato, trucco di carattere

The course provides practical training and professional training in about the main makeup techniques theatrical and filmmaking. In detail we are going to investigate the following types: basic male basic and aged, basic and aged, makeup of character.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso ha come obiettivo formativo quello di insegnare agli studenti a padroneggiare strumenti, materiali e tecniche di esecuzione del trucco teatrale e cinematografico. Particolare attenzione verrà posta sulla combinazione dei trucchi, sul creare una base, sulla realizzazione di tecniche di chiaroscuro nel disegno e nel makeup, sullo studio delle forme del viso e del contouring, sull'intervento sulle sopracciglia, e sullo studio della forma degli occhi o della bocca. Al termine del corso lo studente sarà in grado di eseguire autonomamente un trucco base o invecchiato e di analizzare consapevolmente le migliori tecniche da adottare per un make up funzionale.

The course has as its training objective that of teaching students to master tools, materials and techniques of performing of theatrical and filmmaking. Particular attention will be placed on the combination of tricks, on creating a base, on the realization of chiaroscuro techniques in drawing and makeup, on studying the facial shapes and contouring, on the intervention on the eyebrows, and on the study of the shape of the eyes or mouth. At completion of the course the student will be able to perform independently a basic or aged and to analyze consciously the best techniques to adopt for a make functional make-up.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Il corso si prefigge di fornire una conoscenza pratica dell'utilizzo del trucco nell'ambito dello spettacolo dal vivo e del cinema. Inoltre si prefigge di fornire allo studente sia la conoscenza che la capacità di comprensione delle questioni fondamentali legate alla figura del truccatore.

The course aims to provide a knowledge practical knowledge of the use of makeup in the context of live performance and cinema. It also aims to provide the student both the knowledge and the ability to understanding of the fundamental issues related to the figure of the makeup artist.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Il corso si prefigge di fornire delle conoscenze di base sul ruolo del truccatore nel mondo teatrale e di fornire mezzi pratici utili alla realizzazione di make up di base. Alla fine del corso lo studente avrà acquisito la capacità di sviluppare autonomamente un trucco teatrale o cinematografico.

The course aims to provide some basic knowledge about the role of the makeup artist in the theatrical world and to provide practical means useful in the creation of basic make-up. At the end of the course the student will have acquired the ability to develop independently a theatrical or film makeup.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare autonomamente il lavoro di realizzazione del trucco, sia teatrale che cinematografico, applicandolo consapevolmente in tutti i processi artistici che si troverà ad affrontare.

Upon completion of the course the student will be able to collect and interpret the information necessary to deal independently the work of realization of makeup, whether theatrical and cinematic, applying it consciously in all artistic processes that it will face.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare con chiarezza e con un lessico appropriato e specifico della disciplina. Sarà inoltre in grado di relazionarsi con un team artistico e di lavorare con competenza e autonomia allo sviluppo condiviso e organico di un eventuale progetto artistico.

At the end of the course the student will be able to communicate with clarity and with an appropriate and specific to the discipline. He/she will also be able to relate with an artistic team and to work with competence and autonomy to the development shared and organic development of an eventual artistic project.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di realizzare in autonomia un trucco base o invecchiato, e avrà acquisito le conoscenze fondamentali anche per lavorare su tipologie di make up più complesse.

At the end of the course the student will be able to realize independently autonomously a makeup basic or aged, and will have acquired the knowledge fundamentals also for work on more complex types of more complex make-ups.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Per l'esame gli studenti sono tenuti a preparare uno dei trucchi affrontati e spiegati durante le lezioni. La seguente bibliografia è utile e consigliata, ma non obbligatoria: Stefano Anselmo, "Il trucco nella vita, nell'arte e nello spettacolo", Editrice BCM, 1987.

For the examination, students are required to prepare one of the tricks addressed and explained during the lectures. The following bibliography is useful and recommended, but not mandatory: Stefano Anselmo, "The makeup in life, in art and in entertainment," Editrice BCM, 1987.

PREREQUISITI PREREQUISITES

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.

To take the course and successfully pass the examination are not required particular prior skills: the following will be provided in class all the tools to deal with the study and practice.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

L'esame consiste in una prova pratica della durata di due ore durante la quale lo studente dovrà riprodurre il trucco di uno dei personaggi affrontati durante le lezioni. Verrà valutato il risultato finale, la preparazione preliminare della postazione di lavoro e l'ordine e la disinfezione al termine del processo.

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

The examination consists of a practical test of the duration of two hours during which the student will have to reproduce the makeup of one of the characters addressed during the lectures. It will be evaluated on the end result, the preparation preliminary of the workstation and the tidiness and disinfection at the end of the process.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

TRUCCO MAKE-UP

Disciplina <i>Course</i>	TRUCCO MAKE-UP		SAD		ADRPRS027
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Rosalia Visaggio				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	TERZO THIRD	Corso <i>Class</i>	Gino Bramieri
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	25			CFA	1

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Il corso fornisce una formazione pratica e professionale in merito alle principali tecniche di trucco teatrale e cinematografico. Nel dettaglio si andranno a indagare le seguenti tipologie: maschile di base e invecchiato, femminile di base e invecchiato, trucco di carattere

The course provides practical training and professional training in about the main makeup techniques theatrical and filmmaking. In detail we are going to investigate the following types: basic male basic and aged, basic and aged, makeup of character.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso ha come obiettivo formativo quello di insegnare agli studenti a padroneggiare strumenti, materiali e tecniche di esecuzione del trucco teatrale e cinematografico. Particolare attenzione verrà posta sulla combinazione dei trucchi, sul creare una base, sulla realizzazione di tecniche di chiaroscuro nel disegno e nel makeup, sullo studio delle forme del viso e del contouring, sull'intervento sulle sopracciglia, e sullo studio della forma degli occhi o della bocca. Al termine del corso lo studente sarà in grado di eseguire autonomamente un trucco base o invecchiato e di analizzare consapevolmente le migliori tecniche da adottare per un make up funzionale.

The course has as its training objective that of teaching students to master tools, materials and techniques of performing of theatrical and filmmaking. Particular attention will be placed on the combination of tricks, on creating a base, on the realization of chiaroscuro techniques in drawing and makeup, on studying the facial shapes and contouring, on the intervention on the eyebrows, and on the study of the shape of the eyes or mouth. At completion of the course the student will be able to perform independently a basic or aged and to analyze consciously the best techniques to adopt for a make functional make-up.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Il corso si prefigge di fornire una conoscenza pratica dell'utilizzo del trucco nell'ambito dello spettacolo dal vivo e del cinema. Inoltre si prefigge di fornire allo studente sia la conoscenza che la capacità di comprensione delle questioni fondamentali legate alla figura del truccatore.

The course aims to provide a knowledge practical knowledge of the use of makeup in the context of live performance and cinema. It also aims to provide the student both the knowledge and the ability to understanding of the fundamental issues related to the figure of the makeup artist.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Il corso si prefigge di fornire delle conoscenze di base sul ruolo del truccatore nel mondo teatrale e di fornire mezzi pratici utili alla realizzazione di make up di base. Alla fine del corso lo studente avrà acquisito la capacità di sviluppare autonomamente un trucco teatrale o cinematografico.

The course aims to provide some basic knowledge about the role of the makeup artist in the theatrical world and to provide practical means useful in the creation of basic make-up. At the end of the course the student will have acquired the ability to develop independently a theatrical or film makeup.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare autonomamente il lavoro di realizzazione del trucco, sia teatrale che cinematografico, applicandolo consapevolmente in tutti i processi artistici che si troverà ad affrontare.

Upon completion of the course the student will be able to collect and interpret the information necessary to deal independently the work of realization of makeup, whether theatrical and cinematic, applying it consciously in all artistic processes that it will face.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare con chiarezza e con un lessico appropriato e specifico della disciplina. Sarà inoltre in grado di relazionarsi con un team artistico e di lavorare con competenza e autonomia allo sviluppo condiviso e organico di un eventuale progetto artistico.

At the end of the course the student will be able to communicate with clarity and with an appropriate and specific to the discipline. He/she will also be able to relate with an artistic team and to work with competence and autonomy to the development shared and organic development of an eventual artistic project.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di realizzare in autonomia un trucco base o invecchiato, e avrà acquisito le conoscenze fondamentali anche per lavorare su tipologie di make up più complesse.

At the end of the course the student will be able to realize independently autonomously a makeup basic or aged, and will have acquired the knowledge fundamentals also for work on more complex types of more complex make-ups.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Per l'esame gli studenti sono tenuti a preparare uno dei trucchi affrontati e spiegati durante le lezioni. La seguente bibliografia è utile e consigliata, ma non obbligatoria: Stefano Anselmo, "Il trucco nella vita, nell'arte e nello spettacolo", Editrice BCM, 1987.

For the examination, students are required to prepare one of the tricks addressed and explained during the lectures. The following bibliography is useful and recommended, but not mandatory: Stefano Anselmo, "The makeup in life, in art and in entertainment," Editrice BCM, 1987.

PREREQUISITI PREREQUISITES

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.

To take the course and successfully pass the examination are not required particular prior skills: the following will be provided in class all the tools to deal with the study and practice.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

L'esame consiste in una prova pratica della durata di due ore durante la quale lo studente dovrà riprodurre il trucco di uno dei personaggi affrontati durante le lezioni. Verrà valutato il risultato finale, la preparazione preliminare della postazione di lavoro e l'ordine e la disinfezione al termine del processo.

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

The examination consists of a practical test of the duration of two hours during which the student will have to reproduce the makeup of one of the characters addressed during the lectures. It will be evaluated on the end result, the preparation preliminary of the workstation and the tidiness and disinfection at the end of the process.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

FORMAZIONE DELL'OPERATORE TEATRALE THEATRE OPERATOR TRAINING

Disciplina <i>Course</i>	FORMAZIONE DELL'OPERATORE TEATRALE THEATRE OPERATOR TRAINING	SAD	ADRPT042		
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Davide Ienco				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	TERZO THIRD	Corso <i>Class</i>	Enzo Garinei
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	175	CFA	7		

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Il corso introduce alla conoscenza di tutte le attività volte all'intervento didattico teatrale, l'educazione alla visione organizzativa di progetti didattici rivolti alle scuole primarie e secondarie, la conoscenza delle tecniche della formazione del pubblico e l'acquisizione di tutte le buone pratiche del project work e della scrittura di bandi e/o progetti per istituzioni private e/o pubbliche.

The course introduces the knowledge of all the activities aimed at the theatrical didactic intervention, the education to the organizational vision of educational projects aimed at primary and secondary schools, the knowledge of the techniques of audience training and the acquisition of all the good practices of the project work and the writing of calls and / or projects for private and / or public institutions.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso "Formazione dell'operatore teatrale" ha come obiettivi: lo sviluppo di conoscenze in ambito di intervento didattico attraverso lo strumento teatrale; l'acquisizione di competenze organizzative per la realizzazione di progetti didattici rivolti alle scuole primarie e secondarie; la conoscenza delle tecniche della formazione del pubblico e l'acquisizione di tutte le buone pratiche del project work; l'acquisizione di competenze specifiche per la redazione di bandi culturali e/o sociali, progetti per istituzioni private e/o pubbliche. I risultati attesi verranno raggiunti attraverso l'acquisizione di competenze, conoscenze e stimoli durante le lezioni con il docente e con operatori del settore che operano negli ambiti lavorativi (culturali, didattici, istituzionali) di pertinenza. In particolare i risultati dell'apprendimento durante il corso si possono elencare a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo: Conoscenze altamente specializzate nel campo del project work e analisi di opportunità progettuali in ambito didattico/teatrale; Consapevolezza critica nella selezione degli stakeholder e interlocutori a cui presentare le proprie idee progettuali maturate grazie all'interfaccia tra ambiti diversi approfonditi durante le lezioni; Abilità specializzate, orientate al problem solving in ambito progettuale, necessarie nella ricerca e nell'innovazione del pubblico; Sviluppo di nuove procedure lavorative integrate alla conoscenza di nuovi scenari culturali che vadano oltre allo spazio e all'edificio teatrale; Competenze nella gestione e trasformazione di contesti di lavoro o studio complessi attraverso nuovi approcci strategici in team maturati dai lavori di gruppo insieme al docente; Assunzione di responsabilità nelle esperienze progettuali volte al coordinamento di team, gruppi di lavoro e sviluppo di conoscenze delle prassi professionali, la calendarizzazione di scadenze, timing e piani di lavoro.

The "Training of the theatrical operator" course has as its objectives: the development of knowledge in the field of didactic intervention through the theatrical tool; the acquisition of organizational skills for the implementation of educational projects aimed at primary and secondary schools; knowledge of public training techniques and the acquisition of all good project work practices; the acquisition of specific skills for the drafting of cultural and / or social calls, projects for private and / or public institutions. The expected results will be achieved through the acquisition of skills, knowledge and stimuli during the lessons with the teacher and with operators in the sector who operate in the relevant working areas (cultural, educational, institutional). In particular, the learning outcomes during the course can be listed purely by way of example but not exhaustively: Highly specialized knowledge in the field of project work and analysis of project opportunities in the didactic / theatrical field; Critical awareness in the selection of stakeholders and interlocutors to whom to present their project ideas matured thanks to the interface between different areas explored during the lessons; Specialized skills, oriented to problem solving in the design field, necessary in research and audience innovation; Development of new working procedures integrated with the knowledge of new cultural scenarios that go beyond venue and the theatrical building; Skills in the management and transformation of complex work or study contexts through new strategic approaches in teams gained from group work together with the teacher; Taking responsibility in project experiences aimed at coordinating teams, work groups and developing knowledge of professional practices, scheduling deadlines, timing and work plans.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Conoscenze altamente specializzate nel campo del project work e analisi di opportunità progettuali in ambito didattico/teatrale; Comprensione nella selezione degli stakeholder e interlocutori a cui presentare le proprie idee progettuali maturate grazie all'interfaccia tra ambiti diversi approfonditi; Conoscenze delle terminologie tecniche e delle buone pratiche di budgeting, project work volte all'applicazione futura lavorativa e ad un eventuale approfondimento di studi successivi.

Highly specialized knowledge in the field of project work and analysis of project opportunities in the didactic / theatrical field; Understanding in the selection of stakeholders and interlocutors to whom to present their own project ideas matured thanks to the interface between different in-depth areas; Knowledge of technical terminologies and good budgeting practices, project work aimed at future work application and possible further study.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

1) conoscenza delle tipologie di rapporti con Istituzioni pubbliche e/o private che si rivolgono o finanziano progetti didattici teatrali; 2) conoscenza delle principali piattaforme e moduli da completare per la redazione progettuale; 3) conoscenza del sistema scolastico e delle esigenze principali dell'offerta extra-curricolare delle primarie e secondarie; 4) conoscenza degli elementi comuni e delle esigenze di formazione del pubblico; 5) conoscenza delle attività rivolte alla formazione del pubblico per l'avvicinamento alle arti dello spettacolo; 6) conoscenza delle professionalità organizzative e amministrative legate al project work; 7) conoscenza delle buone pratiche per la scrittura di un progetto e/o di un bando per l'ottenimento di finanziamenti.

1) knowledge of the types of relationships with public and / or private institutions that target or finance theatrical educational projects; 2) knowledge of the main platforms and modules to be completed for the drafting of the project; 3) knowledge of the school system and the main needs of the extra-curricular provision of primary and secondary schools; 4) knowledge of the common elements and the training needs of the audience; 5) knowledge of the activities aimed at training the public for approaching the performing arts; 6) knowledge of the organizational and administrative skills related to project work; 7) knowledge of good practices for writing a project and / or a tender for obtaining funding.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Il giudizio in itinere e conclusivo sarà composto da una serie di elementi totalmente autonomi e comunque connessi tra loro. Per ogni studente verrà in particolare misurata attraverso l'ascolto durante le lezioni: l'attenzione, la curiosità di approfondimento dei singoli argomenti, la velocità nell'elaborare concetti e dibattiti, la volontà di approfondire e sperimentare nuovi ambiti culturali. Il controllo dell'apprendimento delle nozioni verrà in particolare misurato anche attraverso esercitazioni di gruppo in cui sarà previsto il coinvolgimento dei singoli studenti con affidamento di compiti specifici (con deadline definite) ed infine ogni 2 mesi sarà prevista una compilazione di un form google (con domande aperte e a crocette) con lo scopo di ripassare gli argomenti sviluppati e tenuti nelle lezioni precedenti.

The ongoing and final judgment will consist of a series of elements that are totally independent and in any case connected to each other. In particular, each student will be measured by listening during the lessons: attention, curiosity to study individual topics, speed in elaborating concepts and debates, the will to deepen and experiment with new cultural areas. The control of the learning of notions will be measured in particular also through group exercises in which the involvement of individual students will be provided with the assignment of specific tasks (with defined deadlines) and finally every 2 months a google form will be filled in (with open and cross questions) with the aim of reviewing the topics developed and taught in previous lessons.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Le abilità comunicative verranno affrontate, misurate e ampliate attraverso il perseguimento degli obiettivi e le conoscenze, durante il corso per tutti gli studenti. Sia in modalità singola che di gruppo. Verrà richiesta proattività durante i lavori di gruppo, e verranno approfondite attraverso simulazioni e case history, le tipologie di comunicazione verbale e di scrittura formale (mail e progetti) che permettano agli studenti di individuare le terminologie e le metodologie di approccio per ogni situazione istituzionale e/o formale.

Communication skills will be addressed, measured and expanded through the pursuit of objectives and knowledge, during the course for all students. Both in single and group mode. Proactivity will be required during group work, and the types of verbal communication and formal writing (emails and projects) will be explored through simulations and case histories that allow students to identify the terminologies and methodologies of approach for each institutional situation and / or formal.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

1) comprensione e analisi di tutte le possibili opportunità per scritture di progetti e fund-raising; 2) comprensione e simulazione di redazione in piattaforma di progetti didattici; 3) ricerca specifica delle informazioni per la scrittura di un progetto al fine di ottenere un finanziamento; 4) rendicontazione e budgeting di progetti didattici e formativi per le scuole; 5) acquisizione di tutte le competenze e gli strumenti per il lavoro in team; 6) capacità di scrittura bandi/progetti e interlocuzione con enti pubblici e/o privati per presentazione e gestione lavori commissionati.

1) understanding and analysis of all possible opportunities for project writing and fund-raising; 2) understanding and simulation of drafting of didactic projects on the platform; 3) specific research of information for writing a project in order to obtain funding; 4) reporting and budgeting of educational and training projects for schools; 5) acquisition of all the skills and tools for team work; 6) ability to write calls / projects and dialogue with public and / or private bodies for presentation and management of commissioned works.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Al termine dell'unità didattica, l'esame prevede una prova scritta preliminare sotto forma di "lavoro di gruppo" volta alla valutazione della comprensione delle conoscenze previste dal programma. La prova orale sarà invece un colloquio volto ad accertare le conoscenze e le competenze degli studenti sugli argomenti del programma, con la simulazione di una possibile consuetudine lavorativa.

At the end of the unit, the exam includes a preliminary written test in the form of "group work" aimed at assessing the understanding of the knowledge required by the program. The oral exam will instead be an interview aimed at ascertaining the students' knowledge and skills on the topics of the program, with the simulation of a possible working habit.

PREREQUISITI PREREQUISITES

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 gli argomenti trattati anche attraverso a momenti di simulazione progettuale e a lavori di gruppo.

To take the course and successfully pass the exam, no particular previous skills are required: in class, all the tools to deal with the topics covered will be provided, including through design simulation moments and groups' work.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Le modalità di valutazione degli studenti verrà misurato attraverso prove in itinere in cui verrà verificato l'apprendimento delle lezioni precedentemente affrontate. La misurazione avverrà attraverso il controllo e confronto (senza alcuna votazione) delle risposte fornite dagli studenti attraverso form google specifici. Ed infine verrà misurata la partecipazione ai lavori di gruppo non solo rispetto alla capacità di presentazione di un progetto, ma anche tenendo conto del rispetto delle tempistiche e del corretto utilizzo formale del linguaggio con i futuri stakeholder lavorativi.

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

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

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

The students' assessment methods will be measured through ongoing tests in which the learning of the lessons previously addressed will be verified. The measurement will take place through the control and comparison (without any vote) of the answers provided by the students through specific google forms. And finally, participation in group work will be measured not only with respect to the ability to present a project, but also taking into account the respect of deadlines and the correct formal use of language with future working stakeholders. The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

FORMAZIONE DELL'OPERATORE TEATRALE THEATRE OPERATOR TRAINING

Disciplina <i>Course</i>	FORMAZIONE DELL'OPERATORE TEATRALE THEATRE OPERATOR TRAINING	SAD	ADRPT042		
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Davide Ienco				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	TERZO THIRD	Corso <i>Class</i>	Gino Bramieri
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	175	CFA	7		

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Il corso introduce alla conoscenza di tutte le attività volte all'intervento didattico teatrale, l'educazione alla visione organizzativa di progetti didattici rivolti alle scuole primarie e secondarie, la conoscenza delle tecniche della formazione del pubblico e l'acquisizione di tutte le buone pratiche del project work e della scrittura di bandi e/o progetti per istituzioni private e/o pubbliche.

The course introduces the knowledge of all the activities aimed at the theatrical didactic intervention, the education to the organizational vision of educational projects aimed at primary and secondary schools, the knowledge of the techniques of audience training and the acquisition of all the good practices of the project work and the writing of calls and / or projects for private and / or public institutions.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso "Formazione dell'operatore teatrale" ha come obiettivi: lo sviluppo di conoscenze in ambito di intervento didattico attraverso lo strumento teatrale; l'acquisizione di competenze organizzative per la realizzazione di progetti didattici rivolti alle scuole primarie e secondarie; la conoscenza delle tecniche della formazione del pubblico e l'acquisizione di tutte le buone pratiche del project work; l'acquisizione di competenze specifiche per la redazione di bandi culturali e/o sociali, progetti per istituzioni private e/o pubbliche. I risultati attesi verranno raggiunti attraverso l'acquisizione di competenze, conoscenze e stimoli durante le lezioni con il docente e con operatori del settore che operano negli ambiti lavorativi (culturali, didattici, istituzionali) di pertinenza. In particolare i risultati dell'apprendimento durante il corso si possono elencare a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo: Conoscenze altamente specializzate nel campo del project work e analisi di opportunità progettuali in ambito didattico/teatrale; Consapevolezza critica nella selezione degli stakeholder e interlocutori a cui presentare le proprie idee progettuali maturate grazie all'interfaccia tra ambiti diversi approfonditi durante le lezioni; Abilità specializzate, orientate al problem solving in ambito progettuale, necessarie nella ricerca e nell'innovazione del pubblico; Sviluppo di nuove procedure lavorative integrate alla conoscenza di nuovi scenari culturali che vadano oltre allo spazio e all'edificio teatrale; Competenze nella gestione e trasformazione di contesti di lavoro o studio complessi attraverso nuovi approcci strategici in team maturati dai lavori di gruppo insieme al docente; Assunzione di responsabilità nelle esperienze progettuali volte al coordinamento di team, gruppi di lavoro e sviluppo di conoscenze delle prassi professionali, la calendarizzazione di scadenze, timing e piani di lavoro.

The "Training of the theatrical operator" course has as its objectives: the development of knowledge in the field of didactic intervention through the theatrical tool; the acquisition of organizational skills for the implementation of educational projects aimed at primary and secondary schools; knowledge of public training techniques and the acquisition of all good project work practices; the acquisition of specific skills for the drafting of cultural and / or social calls, projects for private and / or public institutions. The expected results will be achieved through the acquisition of skills, knowledge and stimuli during the lessons with the teacher and with operators in the sector who operate in the relevant working areas (cultural, educational, institutional). In particular, the learning outcomes during the course can be listed purely by way of example but not exhaustively: Highly specialized knowledge in the field of project work and analysis of project opportunities in the didactic / theatrical field; Critical awareness in the selection of stakeholders and interlocutors to whom to present their project ideas matured thanks to the interface between different areas explored during the lessons; Specialized skills, oriented to problem solving in the design field, necessary in research and audience innovation; Development of new working procedures integrated with the knowledge of new cultural scenarios that go beyond venue and the theatrical building; Skills in the management and transformation of complex work or study contexts through new strategic approaches in teams gained from group work together with the teacher; Taking responsibility in project experiences aimed at coordinating teams, work groups and developing knowledge of professional practices, scheduling deadlines, timing and work plans.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Conoscenze altamente specializzate nel campo del project work e analisi di opportunità progettuali in ambito didattico/teatrale; Comprensione nella selezione degli stakeholder e interlocutori a cui presentare le proprie idee progettuali maturate grazie all'interfaccia tra ambiti diversi approfonditi; Conoscenze delle terminologie tecniche e delle buone pratiche di budgeting, project work volte all'applicazione futura lavorativa e ad un eventuale approfondimento di studi successivi.

Highly specialized knowledge in the field of project work and analysis of project opportunities in the didactic / theatrical field; Understanding in the selection of stakeholders and interlocutors to whom to present their own project ideas matured thanks to the interface between different in-depth areas; Knowledge of technical terminologies and good budgeting practices, project work aimed at future work application and possible further study.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

1) conoscenza delle tipologie di rapporti con Istituzioni pubbliche e/o private che si rivolgono o finanziano progetti didattici teatrali; 2) conoscenza delle principali piattaforme e moduli da completare per la redazione progettuale; 3) conoscenza del sistema scolastico e delle esigenze principali dell'offerta extra-curricolare delle primarie e secondarie; 4) conoscenza degli elementi comuni e delle esigenze di formazione del pubblico; 5) conoscenza delle attività rivolte alla formazione del pubblico per l'avvicinamento alle arti dello spettacolo; 6) conoscenza delle professionalità organizzative e amministrative legate al project work; 7) conoscenza delle buone pratiche per la scrittura di un progetto e/o di un bando per l'ottenimento di finanziamenti.

1) knowledge of the types of relationships with public and / or private institutions that target or finance theatrical educational projects; 2) knowledge of the main platforms and modules to be completed for the drafting of the project; 3) knowledge of the school system and the main needs of the extra-curricular provision of primary and secondary schools; 4) knowledge of the common elements and the training needs of the audience; 5) knowledge of the activities aimed at training the public for approaching the performing arts; 6) knowledge of the organizational and administrative skills related to project work; 7) knowledge of good practices for writing a project and / or a tender for obtaining funding.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Il giudizio in itinere e conclusivo sarà composto da una serie di elementi totalmente autonomi e comunque connessi tra loro. Per ogni studente verrà in particolare misurata attraverso l'ascolto durante le lezioni: l'attenzione, la curiosità di approfondimento dei singoli argomenti, la velocità nell'elaborare concetti e dibattiti, la volontà di approfondire e sperimentare nuovi ambiti culturali. Il controllo dell'apprendimento delle nozioni verrà in particolare misurato anche attraverso esercitazioni di gruppo in cui sarà previsto il coinvolgimento dei singoli studenti con affidamento di compiti specifici (con deadline definite) ed infine ogni 2 mesi sarà prevista una compilazione di un form google (con domande aperte e a crocette) con lo scopo di ripassare gli argomenti sviluppati e tenuti nelle lezioni precedenti.

The ongoing and final judgment will consist of a series of elements that are totally independent and in any case connected to each other. In particular, each student will be measured by listening during the lessons: attention, curiosity to study individual topics, speed in elaborating concepts and debates, the will to deepen and experiment with new cultural areas. The control of the learning of notions will be measured in particular also through group exercises in which the involvement of individual students will be provided with the assignment of specific tasks (with defined deadlines) and finally every 2 months a google form will be filled in (with open and cross questions) with the aim of reviewing the topics developed and taught in previous lessons.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Le abilità comunicative verranno affrontate, misurate e ampliate attraverso il perseguimento degli obiettivi e le conoscenze, durante il corso per tutti gli studenti. Sia in modalità singola che di gruppo. Verrà richiesta proattività durante i lavori di gruppo, e verranno approfondite attraverso simulazioni e case history, le tipologie di comunicazione verbale e di scrittura formale (mail e progetti) che permettano agli studenti di individuare le terminologie e le metodologie di approccio per ogni situazione istituzionale e/o formale.

Communication skills will be addressed, measured and expanded through the pursuit of objectives and knowledge, during the course for all students. Both in single and group mode. Proactivity will be required during group work, and the types of verbal communication and formal writing (emails and projects) will be explored through simulations and case histories that allow students to identify the terminologies and methodologies of approach for each institutional situation and / or formal.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

1) comprensione e analisi di tutte le possibili opportunità per scritture di progetti e fund-raising; 2) comprensione e simulazione di redazione in piattaforma di progetti didattici; 3) ricerca specifica delle informazioni per la scrittura di un progetto al fine di ottenere un finanziamento; 4) rendicontazione e budgeting di progetti didattici e formativi per le scuole; 5) acquisizione di tutte le competenze e gli strumenti per il lavoro in team; 6) capacità di scrittura bandi/progetti e interlocuzione con enti pubblici e/o privati per presentazione e gestione lavori commissionati.

1) understanding and analysis of all possible opportunities for project writing and fund-raising; 2) understanding and simulation of drafting of didactic projects on the platform; 3) specific research of information for writing a project in order to obtain funding; 4) reporting and budgeting of educational and training projects for schools; 5) acquisition of all the skills and tools for team work; 6) ability to write calls / projects and dialogue with public and / or private bodies for presentation and management of commissioned works.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Al termine dell'unità didattica, l'esame prevede una prova scritta preliminare sotto forma di "lavoro di gruppo" volta alla valutazione della comprensione delle conoscenze previste dal programma. La prova orale sarà invece un colloquio volto ad accertare le conoscenze e le competenze degli studenti sugli argomenti del programma, con la simulazione di una possibile consuetudine lavorativa.

At the end of the unit, the exam includes a preliminary written test in the form of "group work" aimed at assessing the understanding of the knowledge required by the program. The oral exam will instead be an interview aimed at ascertaining the students' knowledge and skills on the topics of the program, with the simulation of a possible working habit.

PREREQUISITI PREREQUISITES

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 gli argomenti trattati anche attraverso a momenti di simulazione progettuale e a lavori di gruppo.

To take the course and successfully pass the exam, no particular previous skills are required: in class, all the tools to deal with the topics covered will be provided, including through design simulation moments and groups' work.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Le modalità di valutazione degli studenti verrà misurato attraverso prove in itinere in cui verrà verificato l'apprendimento delle lezioni precedentemente affrontate. La misurazione avverrà attraverso il controllo e confronto (senza alcuna votazione) delle risposte fornite dagli studenti attraverso form google specifici. Ed infine verrà misurata la partecipazione ai lavori di gruppo non solo rispetto alla capacità di presentazione di un progetto, ma anche tenendo conto del rispetto delle tempistiche e del corretto utilizzo formale del linguaggio con i futuri stakeholder lavorativi.

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

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

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

The students' assessment methods will be measured through ongoing tests in which the learning of the lessons previously addressed will be verified. The measurement will take place through the control and comparison (without any vote) of the answers provided by the students through specific google forms. And finally, participation in group work will be measured not only with respect to the ability to present a project, but also taking into account the respect of deadlines and the correct formal use of language with future working stakeholders. The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE ACTING

Disciplina <i>Course</i>	RECITAZIONE ACTING		SAD		ADRA006
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Andrea Ascari				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	PRIMO FIRST	Corso <i>Class</i>	Gigi Proietti
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	75		CFA		3

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

"Il Teatro Musicale anglosassone da Beggar's Opera a West Side Story. Shakespeare in Musical: focus su "The Boys from Syracuse" (1938), "Kiss Me Kate" (1948), "West Side Story" (1957) "& Juliet" (2019).

"Musical Theatre from Beggar's Opera to West Side Story. Shakespeare in Musical: focus on "The Boys from Syracuse" (1938), "Kiss Me Kate" (1948), "West Side Story" (1957) "& Juliet" (2019).

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso introduce alla pratica musicale applicata alla recitazione nel repertorio del Teatro Musicale dal 1728, debutto di The Beggar's Opera, al 1956, debutto di West Side Story (1957), concentrandosi sulle problematiche della recitazione cantata, del rapporto con l'accompagnamento strumentale e del passaggio tra battuta parlata e verso cantato all'interno di una narrazione coerente.

The course is an introduction to musical practice applied to Musical Theatre repertoire - spanning from 1728, debut of The Beggar's Opera, and 1957, debut of West Side Story - focusing on issues regarding acting through song, relationship with instrumental accompaniment, singing in chorus and passage from spoken line to lyric singing inside a coherent story telling.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

1) lettura e interpretazione di spartiti e parti di libretto del repertorio fino al 1950; 2) capacità di "recitar cantando" in solo, duetto, piccolo ensemble e coro; 3) capacità di interpretare scene con alternanza di parlato e cantato; 4) applicazione pratica delle tecniche di recitazione in musica a Musical degli anni '30 (incluso Show Boat, 1927), degli anni '40 (imprescindibile Oklahoma!, 1943) e degli anni '50 (imprescindibile West Side Story, 1957).

1) music sheets reading and interpretation with excerpts from the books from Musical Theatre repertoire from 1700 to 1970; 2) ability in acting through song in solo, duets, little ensembles and choir; 3) ability in acting scenes with alternation between spoken and sung words; 4) practical application of acting through song techniques to titles from the '20s (including Show Boat, 1927), from the '40s (mandatory: Oklahoma!, 1943) and from the '50s (mandatory: West Side Story, 1957).

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

1) inquadramento storico, stilistico e sfide nella pratica del repertorio fino al 1959; 2) basi di lettura dello spartito e intonazione all'interno di un ensemble vocale; 3) conoscenza dei problemi specifici del canto a più voci e del rapporto tra testo, melodia e accompagnamento musicale; 4) conoscenza dei problemi specifici di applicazione delle tecniche di recitazione in musica al repertorio classico degli anni '30, '40 e '50 del secolo scorso.

1) Historic and stylistic framework and challenges in repertoire practice from 1700 to 1959; 2) basics on music sheet reading and intonation among a vocal ensemble; 3) knowledge of specific issues regarding singing with other voices and relationship between spoken lines, lyrics, melody and instrumental accompaniment; 4) knowledge of specific issues regarding acting through song applied to the classic repertoire, spanning from the '30s to the '50s of last century.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

La pratica musicale con queste conoscenze potrà fondarsi su scelte interpretative personali che possano eventualmente trarre ispirazione e non semplicemente riprodurre interpretazioni musicali passate, anche per quanto riguarda il testo poetico e le sue implicazioni di ordine psicologico, etico, sociale e di genere.

Having these skills, musical practice will be founded on personal expressive choices that will eventually be inspired - and not simply reproduce - past musical interpretations, as well as lyrics understanding and their psychological, ethic, social and gender implications.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

L'allievo sarà stimolato a sviluppare capacità di comunicare i principi della pratica vocale con chiarezza e precisione - con uso appropriato del lessico specifico della disciplina - oltre che a dare un'interpretazione attoriale espressiva e convincente.

The student will be encouraged to develop the ability to share the basics of vocal practice with clarity and precision - with proper use of the specific lexicon - as well as give an expressive and convincing acting performance.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

L'allievo saprà essere autonomo e competente nel preparare spartiti per audizioni, ruoli affidati o repertorio inedito. Sarà inoltre abile nel canto a più voci, sia simultaneo che dialogico.

The student will be autonomous and competent in preparing music sheets for auditions, given roles or facing new repertoire. The student will be able to sing with other voices, simultaneous or in musical dialogue.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

- John Gay, *Beggar's Opera*, Boosey & Co.
- J. Kern e O. Hammerstein: *Show Boat* vocal score, Hal Leonard;
- K. Weill e B. Brecht: *Die Dreigroschenoper* score, Schott;
- G. e I. Gershwin: *Crazy For You* vocal selection, Hal Leonard;
- Irving Berlin: *Annie Get Your Gun*, Hal Leonard;
- Cole Porter: *Kiss Me Kate*, MTI Shows;
- Rodgers & Hart: *The Boys From Syracuse* + *Pal Joey*, MTI Shows;
- Rodgers & Hammerstein: *Oklahoma!* + *Carousel* + *South Pacific* + *The Sound of Music*, Hal Leonard;
- Bernstein & Sondheim: *West Sider Story*, MTI Shows;
- AAVV: *On The Record* - a New Musical Revue, Walt Disney Co.

- *John Gay, Beggar's Opera, Boosey & Co.*
- *J. Kern e O. Hammerstein: Show Boat vocal score, Hal Leonard;*
- *K. Weill e B. Brecht: Die Dreigroschenoper score, Schott;*
- *G. e I. Gershwin: Crazy For You vocal selection, Hal Leonard;*
- *Irving Berlin: Annie Get Your Gun, Hal Leonard;*
- *Cole Porter: Kiss Me Kate, MTI Shows;*
- *Rodgers & Hart: The Boys From Syracuse + Pal Joey, MTI Shows;*
- *Rodgers & Hammerstein: Oklahoma! + Carousel + South Pacific + The Sound of Music, Hal Leonard;*
- *Bernstein & Sondheim: West Sider Story, MTI Shows;*
- *AAVV: On The Record - a New Musical Revue, Walt Disney Co.*

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

PREREQUISITI *PREREQUISITES*

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

No specific previous skills are required: all the informations for managing theory and practice will be given during the course.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE *ASSESSMENT METHODS*

Il monitoraggio sarà costante, essendo la pratica musicale individuale e corale elementi caratteristici della didattica. L'esame finale consiste nell'esecuzione di un brano dal repertorio preso in esame tra 3 presentati su base, in cui il singolo studente sarà valutato nella capacità di coordinarsi all'interno del contesto.

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

Monitoring will be constant, being individual and choral musical practice a basic trait of the course. The final exam - consisting in 1 song from 3 choices from the given repertoire - will show the ability to coordinate material/personal place in the context and will give the assessment.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE ACTING

Disciplina <i>Course</i>	RECITAZIONE ACTING		SAD		ADRA006
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Andrea Ascari				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	PRIMO FIRST	Corso <i>Class</i>	Giovanna Ralli
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	75		CFA		3

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

"Il Teatro Musicale anglosassone da Beggar's Opera a West Side Story. Shakespeare in Musical: focus su "The Boys from Syracuse" (1938), "Kiss Me Kate" (1948), "West Side Story" (1957) "& Juliet" (2019).

"Musical Theatre from Beggar's Opera to West Side Story. Shakespeare in Musical: focus on "The Boys from Syracuse" (1938), "Kiss Me Kate" (1948), "West Side Story" (1957) "& Juliet" (2019).

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso introduce alla pratica musicale applicata alla recitazione nel repertorio del Teatro Musicale dal 1728, debutto di The Beggar's Opera, al 1956, debutto di West Side Story (1957), concentrandosi sulle problematiche della recitazione cantata, del rapporto con l'accompagnamento strumentale e del passaggio tra battuta parlata e verso cantato all'interno di una narrazione coerente.

The course is an introduction to musical practice applied to Musical Theatre repertoire - spanning from 1728, debut of The Beggar's Opera, and 1957, debut of West Side Story - focusing on issues regarding acting through song, relationship with instrumental accompaniment, singing in chorus and passage from spoken line to lyric singing inside a coherent story telling.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

1) lettura e interpretazione di spartiti e parti di libretto del repertorio fino al 1950; 2) capacità di "recitar cantando" in solo, duetto, piccolo ensemble e coro; 3) capacità di interpretare scene con alternanza di parlato e cantato; 4) applicazione pratica delle tecniche di recitazione in musica a Musical degli anni '30 (incluso Show Boat, 1927), degli anni '40 (imprescindibile Oklahoma!, 1943) e degli anni '50 (imprescindibile West Side Story, 1957).

1) music sheets reading and interpretation with excerpts from the books from Musical Theatre repertoire from 1700 to 1970; 2) ability in acting through song in solo, duets, little ensembles and choir; 3) ability in acting scenes with alternation between spoken and sung words; 4) practical application of acting through song techniques to titles from the '20s (including Show Boat, 1927), from the '40s (mandatory: Oklahoma!, 1943) and from the '50s (mandatory: West Side Story, 1957).

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

1) inquadramento storico, stilistico e sfide nella pratica del repertorio fino al 1959; 2) basi di lettura dello spartito e intonazione all'interno di un ensemble vocale; 3) conoscenza dei problemi specifici del canto a più voci e del rapporto tra testo, melodia e accompagnamento musicale; 4) conoscenza dei problemi specifici di applicazione delle tecniche di recitazione in musica al repertorio classico degli anni '30, '40 e '50 del secolo scorso.

1) Historic and stylistic framework and challenges in repertoire practice from 1700 to 1959; 2) basics on music sheet reading and intonation among a vocal ensemble; 3) knowledge of specific issues regarding singing with other voices and relationship between spoken lines, lyrics, melody and instrumental accompaniment; 4) knowledge of specific issues regarding acting through song applied to the classic repertoire, spanning from the '30s to the '50s of last century.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

La pratica musicale con queste conoscenze potrà fondarsi su scelte interpretative personali che possano eventualmente trarre ispirazione e non semplicemente riprodurre interpretazioni musicali passate, anche per quanto riguarda il testo poetico e le sue implicazioni di ordine psicologico, etico, sociale e di genere.

Having these skills, musical practice will be founded on personal expressive choices that will eventually be inspired - and not simply reproduce - past musical interpretations, as well as lyrics understanding and their psychological, ethic, social and gender implications.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

L'allievo sarà stimolato a sviluppare capacità di comunicare i principi della pratica vocale con chiarezza e precisione - con uso appropriato del lessico specifico della disciplina - oltre che a dare un'interpretazione attoriale espressiva e convincente.

The student will be encouraged to develop the ability to share the basics of vocal practice with clarity and precision - with proper use of the specific lexicon - as well as give an expressive and convincing acting performance.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

L'allievo saprà essere autonomo e competente nel preparare spartiti per audizioni, ruoli affidati o repertorio inedito. Sarà inoltre abile nel canto a più voci, sia simultaneo che dialogico.

The student will be autonomous and competent in preparing music sheets for auditions, given roles or facing new repertoire. The student will be able to sing with other voices, simultaneous or in musical dialogue.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

- John Gay, *Beggar's Opera*, Boosey & Co.
- J. Kern e O. Hammerstein: *Show Boat* vocal score, Hal Leonard;
- K. Weill e B. Brecht: *Die Dreigroschenoper* score, Schott;
- G. e I. Gershwin: *Crazy For You* vocal selection, Hal Leonard;
- Irving Berlin: *Annie Get Your Gun*, Hal Leonard;
- Cole Porter: *Kiss Me Kate*, MTI Shows;
- Rodgers & Hart: *The Boys From Syracuse* + *Pal Joey*, MTI Shows;
- Rodgers & Hammerstein: *Oklahoma!* + *Carousel* + *South Pacific* + *The Sound of Music*, Hal Leonard;
- Bernstein & Sondheim: *West Sider Story*, MTI Shows;
- AAVV: *On The Record* - a New Musical Revue, Walt Disney Co.
- *John Gay, Beggar's Opera, Boosey & Co.*
- *J. Kern e O. Hammerstein: Show Boat vocal score, Hal Leonard;*
- *K. Weill e B. Brecht: Die Dreigroschenoper score, Schott;*
- *G. e I. Gershwin: Crazy For You vocal selection, Hal Leonard;*
- *Irving Berlin: Annie Get Your Gun, Hal Leonard;*
- *Cole Porter: Kiss Me Kate, MTI Shows;*
- *Rodgers & Hart: The Boys From Syracuse + Pal Joey, MTI Shows;*
- *Rodgers & Hammerstein: Oklahoma! + Carousel + South Pacific + The Sound of Music, Hal Leonard;*
- *Bernstein & Sondheim: West Sider Story, MTI Shows;*
- *AAVV: On The Record - a New Musical Revue, Walt Disney Co.*

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

PREREQUISITI *PREREQUISITES*

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

No specific previous skills are required: all the informations for managing theory and practice will be given during the course.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE *ASSESSMENT METHODS*

Il monitoraggio sarà costante, essendo la pratica musicale individuale e corale elementi caratteristici della didattica. L'esame finale consiste nell'esecuzione di un brano dal repertorio preso in esame tra 3 presentati su base, in cui il singolo studente sarà valutato nella capacità di coordinarsi all'interno del contesto.

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

Monitoring will be constant, being individual and choral musical practice a basic trait of the course. The final exam - consisting in 1 song from 3 choices from the given repertoire - will show the ability to coordinate material/personal place in the context and will give the assessment.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE ACTING

Disciplina <i>Course</i>	RECITAZIONE ACTING		SAD		ADRA006
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Andrea Ascari				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	TERZO THIRD	Corso <i>Class</i>	Enzo Garinei
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	50		CFA		2

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

“Opera in Musical: Carmen, Madama Butterfly, La Bohème e Aida per un nuovo pubblico”
Pratica corale, di ensemble e solistica su “Carmen Jones” (1943), “Miss Saigon” (1989), “Rent” (1996) e “Aida” (2000)

“Opera in Musical: Carmen, Madama Butterfly, La Bohème and Aida for a new audience”
Choral, ensemble and soloist practice with “Carmen Jones” (1943), “Miss Saigon” (1989), “Rent” (1996) e “Aida” (2000).

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso introduce alla pratica musicale applicata alla recitazione nel repertorio del Teatro Musicale dalle origini a oggi, concentrandosi sulle problematiche della recitazione cantata, del rapporto con l'accompagnamento strumentale e del passaggio tra battuta parlata e verso cantato all'interno di una narrazione coerente.

The course is an introduction to musical practice applied to Musical Theatre repertoire - from origins to today - focusing on issues regarding acting through song, relationship with instrumental accompaniment, singing in chorus and passage from spoken line to lyric singing inside a coherent story telling.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

1) lettura e interpretazione di spartiti e parti di libretto del repertorio post Rent (1996); 2) capacità di "recitar cantando" in solo, duetto, piccolo ensemble e coro; 3) capacità di interpretare scene con alternanza di parlato e cantato; 4) accesso a nuove pubblicazioni universitarie e a recenti, innovative e immersive messe in scena che hanno espanso la comprensione e re-interpretazione del repertorio classico, soprattutto di Sondheim.

1) music sheets reading and interpretation with excerpts from the books from Musical Theatre repertoire post Rent (1996); 2) ability in acting through song in solo, duets, little ensembles and choir; 3) ability in acting scenes with alternation between spoken and sung words; 4) access to new university studies, recent revivals and immersive productions, especially Sondheim's, that have deepened our comprehension and re-imagining of the classic repertoire.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

1) inquadramento storico, stilistico e sfide nella pratica dei differenti repertori; 2) basi di lettura dello spartito e intonazione all'interno di un ensemble vocale; 3) conoscenza dei problemi specifici del canto a più voci e del rapporto tra testo, melodia e accompagnamento musicale; 4) conoscenza dei problemi specifici di applicazione delle tecniche di recitazione in musica al repertorio dal 1600 a oggi.

1) Historic and stylistic framework and challenges in different repertoires; 2) basics on music sheet reading and intonation among a vocal ensemble; 3) knowledge of specific issues regarding singing with other voices and relationship between spoken lines, lyrics, melody and instrumental accompaniment; 4) knowledge of specific issues regarding acting through song applied to the repertoire, spanning from 1600 to today.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

La pratica musicale con queste conoscenze potrà fondarsi su scelte interpretative personali che possano eventualmente trarre ispirazione e non semplicemente riprodurre interpretazioni musicali passate, anche per quanto riguarda il testo poetico e le sue implicazioni di ordine psicologico, etico, sociale e di genere.

Having these skills, musical practice will be founded on personal expressive choices that will eventually be inspired - and not simply reproduce - past musical interpretations, as well as lyrics understanding and their psychological, ethic, social and gender implications.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

L'allievo sarà stimolato a sviluppare capacità di comunicare i principi della pratica vocale con chiarezza e precisione - con uso appropriato del lessico specifico della disciplina - oltre che a dare un'interpretazione attoriale espressiva e convincente.

The student will be encouraged to develop the ability to share the basics of vocal practice with clarity and precision - with proper use of the specific lexicon - as well as give an expressive and convincing acting performance.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

L'allievo saprà essere autonomo e competente nel preparare spartiti per audizioni, ruoli affidati o repertorio inedito. Sarà inoltre abile nel canto a più voci, sia simultaneo che dialogico.

The student will be autonomous and competent in preparing music sheets for auditions, given roles or facing new repertoire. The student will be able to sing with other voices, simultaneous or in musical dialogue..

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

- J. Kerman, "L'Opera come Dramma", Einaudi, 1997
- Bizet/Hammerstein II, Carmen Jones, MTI Shows, 1943
- Shoenberg/Boublill, Miss Saigon, MTI Shows, 1988
- Larson, Rent, MTI Shows, 1996 trad. A. Ascari
- John/Rice, Aida, MTI Shows, 2000
- J. Kerman, "L'Opera come Dramma", Einaudi, 1997
- Bizet/Hammerstein II, Carmen Jones, MTI Shows, 1943
- Shoenberg/Boublill, Miss Saigon, MTI Shows, 1988
- Larson, Rent, MTI Shows, 1996 trad. A. Ascari
- John/Rice, Aida, MTI Shows, 2000

PREREQUISITI PREREQUISITES

Per seguire il corso sono necessarie le competenze maturate nell'anno II: a lezione e nei corsi paralleli saranno poi forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e la pratica nuovi.

Second year skills are required to follow the course: all the informations for managing theory and practice will be given during the course.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Il monitoraggio sarà costante, essendo la pratica musicale individuale e corale elementi caratteristici della didattica. L'esame finale consiste nell'esecuzione di un brano dal repertorio del corso su base.

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

Monitoring will be constant, being individual and choral musical practice a basic trait of the course. The final exam - consisting in 1 song from the course repertoire - will show the ability to coordinate material/personal place in the context and will give the assessment.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE ACTING

Disciplina <i>Course</i>	RECITAZIONE ACTING		SAD		ADRA006
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Andrea Ascari				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	TERZO THIRD	Corso <i>Class</i>	Gino Bramieri
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	50		CFA		2

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

“Opera in Musical: Carmen, Madama Butterfly, La Bohème e Aida per un nuovo pubblico”
Pratica corale, di ensemble e solistica su “Carmen Jones” (1943), “Miss Saigon” (1989), “Rent” (1996) e “Aida” (2000)

“Opera in Musical: Carmen, Madama Butterfly, La Bohème and Aida for a new audience”
Choral, ensemble and soloist practice with “Carmen Jones” (1943), “Miss Saigon” (1989), “Rent” (1996) e “Aida” (2000).

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso introduce alla pratica musicale applicata alla recitazione nel repertorio del Teatro Musicale dalle origini a oggi, concentrandosi sulle problematiche della recitazione cantata, del rapporto con l'accompagnamento strumentale e del passaggio tra battuta parlata e verso cantato all'interno di una narrazione coerente.

The course is an introduction to musical practice applied to Musical Theatre repertoire - from origins to today - focusing on issues regarding acting through song, relationship with instrumental accompaniment, singing in chorus and passage from spoken line to lyric singing inside a coherent story telling.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

1) lettura e interpretazione di spartiti e parti di libretto del repertorio post Rent (1996); 2) capacità di "recitar cantando" in solo, duetto, piccolo ensemble e coro; 3) capacità di interpretare scene con alternanza di parlato e cantato; 4) accesso a nuove pubblicazioni universitarie e a recenti, innovative e immersive messe in scena che hanno espanso la comprensione e re-interpretazione del repertorio classico, soprattutto di Sondheim.

1) music sheets reading and interpretation with excerpts from the books from Musical Theatre repertoire post Rent (1996); 2) ability in acting through song in solo, duets, little ensembles and choir; 3) ability in acting scenes with alternation between spoken and sung words; 4) access to new university studies, recent revivals and immersive productions, especially Sondheim's, that have deepened our comprehension and re-imagining of the classic repertoire.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

1) inquadramento storico, stilistico e sfide nella pratica dei differenti repertori; 2) basi di lettura dello spartito e intonazione all'interno di un ensemble vocale; 3) conoscenza dei problemi specifici del canto a più voci e del rapporto tra testo, melodia e accompagnamento musicale; 4) conoscenza dei problemi specifici di applicazione delle tecniche di recitazione in musica al repertorio dal 1600 a oggi.

1) Historic and stylistic framework and challenges in different repertoires; 2) basics on music sheet reading and intonation among a vocal ensemble; 3) knowledge of specific issues regarding singing with other voices and relationship between spoken lines, lyrics, melody and instrumental accompaniment; 4) knowledge of specific issues regarding acting through song applied to the repertoire, spanning from 1600 to today.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

La pratica musicale con queste conoscenze potrà fondarsi su scelte interpretative personali che possano eventualmente trarre ispirazione e non semplicemente riprodurre interpretazioni musicali passate, anche per quanto riguarda il testo poetico e le sue implicazioni di ordine psicologico, etico, sociale e di genere.

Having these skills, musical practice will be founded on personal expressive choices that will eventually be inspired - and not simply reproduce - past musical interpretations, as well as lyrics understanding and their psychological, ethic, social and gender implications.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

L'allievo sarà stimolato a sviluppare capacità di comunicare i principi della pratica vocale con chiarezza e precisione - con uso appropriato del lessico specifico della disciplina - oltre che a dare un'interpretazione attoriale espressiva e convincente.

The student will be encouraged to develop the ability to share the basics of vocal practice with clarity and precision - with proper use of the specific lexicon - as well as give an expressive and convincing acting performance.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

L'allievo saprà essere autonomo e competente nel preparare spartiti per audizioni, ruoli affidati o repertorio inedito. Sarà inoltre abile nel canto a più voci, sia simultaneo che dialogico.

The student will be autonomous and competent in preparing music sheets for auditions, given roles or facing new repertoire. The student will be able to sing with other voices, simultaneous or in musical dialogue..

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

- J. Kerman, "L'Opera come Dramma", Einaudi, 1997
- Bizet/Hammerstein II, Carmen Jones, MTI Shows, 1943
- Shoenberg/Boublill, Miss Saigon, MTI Shows, 1988
- Larson, Rent, MTI Shows, 1996 trad. A. Ascari
- John/Rice, Aida, MTI Shows, 2000
- J. Kerman, "L'Opera come Dramma", Einaudi, 1997
- Bizet/Hammerstein II, Carmen Jones, MTI Shows, 1943
- Shoenberg/Boublill, Miss Saigon, MTI Shows, 1988
- Larson, Rent, MTI Shows, 1996 trad. A. Ascari
- John/Rice, Aida, MTI Shows, 2000

PREREQUISITI PREREQUISITES

Per seguire il corso sono necessarie le competenze maturate nell'anno II: a lezione e nei corsi paralleli saranno poi forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e la pratica nuovi.

Second year skills are required to follow the course: all the informations for managing theory and practice will be given during the course.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Il monitoraggio sarà costante, essendo la pratica musicale individuale e corale elementi caratteristici della didattica. L'esame finale consiste nell'esecuzione di un brano dal repertorio del corso su base.

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

Monitoring will be constant, being individual and choral musical practice a basic trait of the course. The final exam - consisting in 1 song from the course repertoire - will show the ability to coordinate material/personal place in the context and will give the assessment.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

ORGANIZZAZIONE MANAGEMENT

Disciplina <i>Course</i>	ORGANIZZAZIONE MANAGEMENT		SAD		ADREOS033
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Davide Ienco				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	TERZO THIRD	Corso <i>Class</i>	Enzo Garinei
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	TEORICA THEORETICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Or di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	22,5		CFA		3

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Il corso approfondisce la conoscenza di tutte le procedure volte alla creazione indipendente di un'attività teatrale: dalla costituzione e dall'organizzazione delle risorse, fino all'elaborazione drammaturgica e produttiva. Assimilati questi principi fondamentali, si allargheranno gli orizzonti formativi e il corso approfondirà gli aspetti possibilistici legati a un'attività teatrale, come ad esempio la co-produzione, la partecipazione o realizzazione di un estival e l'attenzione ai mercati internazionali culturali.

The course deepens the knowledge of all the procedures aimed at the independent creation of a theatrical activity: from the constitution and organization of resources, up to the dramatic and production development. Once these fundamental principles have been assimilated, the training horizons will broaden and the course will deepen the possible aspects related to a theatrical activity, such as co-production, participation in or realization of an estival and attention to international cultural markets.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso "Organizzazione e legislazione teatrale" ha come obiettivi: Fare dello spettacolo un'impresa ovvero costituire, organizzare e scrivere il proprio teatro. Allargare gli orizzonti: co-produzione, festival e i mercati internazionali. In particolare il corso approfondisce tutte le procedure volte alla creazione indipendente di un'attività teatrale: dalla costituzione e dall'organizzazione delle risorse, fino all'elaborazione drammaturgica e produttiva. Assimilati questi principi vengono allargati gli orizzonti formativi e il corso approfondisce gli aspetti possibilistici legati a un'attività teatrale, come ad esempio la co-produzione, la partecipazione o realizzazione di un festival. Oltre agli aspetti legali e giuridici nazionali verranno approfondite anche tematiche legate ai mercati internazionali culturali.

The "Organization and theatrical legislation" course has the following objectives: Making the show a business or building, organizing and writing one's own theater. Broaden horizons: co-production, festivals and international markets. In particular, the course examines all the procedures aimed at the independent creation of a theatrical activity: from the constitution and organization of resources, up to the dramatic and production development. Once these principles are assimilated, the training horizons are broadened and the course explores the possible aspects related to a theatrical activity, such as co-production, participation in or realization of a festival. In addition to the national legal and juridical aspects, issues related to international cultural markets will also be explored.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Conoscenze altamente specializzate nel campo organizzativo e legislativo teatrale; Comprensione delle differenti strutture legali che compongono l'ecosistema culturale nazionale e internazionale; Comprensione delle possibilità di diffusione e finanziamenti ministeriali per attività e progettualità culturali; Conoscenze delle terminologie tecniche e delle buone pratiche di budgeting, project work volte all'applicazione futura lavorativa e ad un eventuale approfondimento di studi successivi.

Highly specialized knowledge in the theatrical organizational and legislative field; Understanding of the different legal structures that make up the national and international cultural ecosystem; Understanding of the possibilities of dissemination and ministerial funding for cultural activities and projects; Knowledge of technical terminologies and good budgeting practices, project work aimed at future work application and possible further study.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

1) conoscenza delle tipologie di impresa costituibili in materia di spettacolo; 2) conoscenza delle caratteristiche principali delle forme giuridiche (Associazione, Fondazione, Impresa Sociale, ONLUS); 3) conoscenza delle normative in materia di diritto d'autore dell'opera teatrale; 4) conoscenza degli elementi fondamentali per avviare un'attività drammaturgica autorale; 5) conoscenza delle pratiche e consuetudini volte a strutturare un rapporto di co-produzione teatrale; 6) conoscenza dei principali modelli, e relative trasformazioni, di organizzazione e programmazione di un festival; 7) conoscenza della dimensione qualitativa e quantitativa della possibilità di internazionalizzazione teatrale; 8) conoscenza dei mercati esteri e delle politiche culturali europee in materia teatrale.

1) knowledge of the types of companies that can be set up in the field of entertainment; 2) knowledge of the main characteristics of the legal forms (Association, Foundation, Social Enterprise, ONLUS); 3) knowledge of the regulations on the copyright of the play; 4) knowledge of the fundamental elements to start an author's dramaturgical activity; 5) knowledge of practices and customs aimed at structuring a theatrical co-production relationship; 6) knowledge of the main models, and related transformations, of organizing and programming a festival; 7) knowledge of the qualitative and quantitative dimension of the possibility of theatrical internationalization; 8) knowledge of foreign markets and European cultural policies in the field of theater.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Il giudizio in itinere e conclusivo sarà composto da una serie di elementi totalmente autonomi e comunque connessi tra loro. Per ogni studente verrà in particolare misurata attraverso l'ascolto durante le lezioni: l'attenzione, la curiosità di approfondimento dei singoli argomenti, la velocità nell'elaborare concetti e dibattiti, la volontà di approfondire e sperimentare nuovi ambiti culturali. Il controllo dell'apprendimento delle nozioni verrà in particolare misurato anche attraverso esercitazioni di gruppo in cui sarà previsto il coinvolgimento dei singoli studenti con affidamento di compiti specifici (con deadline definite) ed infine ogni 2 mesi sarà prevista una compilazione di un form google (con domande aperte e a crocette) con lo scopo di ripassare gli argomenti sviluppati e tenuti nelle lezioni precedenti.

The ongoing and final judgment will consist of a series of elements that are totally independent and in any case connected to each other. In particular, each student will be measured by listening during the lessons: attention, curiosity to study individual topics, speed in elaborating concepts and debates, the will to deepen and experiment with new cultural areas. The control of the learning of notions will be measured in particular also through group exercises in which the involvement of individual students will be provided with the assignment of specific tasks (with defined deadlines) and finally every 2 months a google form will be filled in (with open and cross questions) with the aim of reviewing the topics developed and taught in previous lessons.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Le abilità comunicative verranno affrontate, misurate e ampliate attraverso il perseguimento degli obiettivi e le conoscenze, durante il corso per tutti gli studenti. Sia in modalità singola che di gruppo. Verrà richiesta proattività durante i lavori di gruppo, e verranno approfondite attraverso simulazioni e case history, le tipologie di comunicazione verbale e di scrittura formale (mail e progetti) che permettano agli studenti di individuare le terminologie e le metodologie di approccio per ogni situazione istituzionale e/o formale.

Communication skills will be addressed, measured and expanded through the pursuit of objectives and knowledge, during the course for all students. Both in single and group mode. Proactivity will be required during group work, and the types of verbal communication and formal writing (emails and projects) will be explored through simulations and case histories that allow students to identify the terminologies and methodologies of approach for each institutional situation and / or formal.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

1) comprensione e analisi di quale forma costitutiva attuare in fase di avvio dell'impresa teatrale; 2) lettura e approfondimento di uno statuto societario; 3) lettura e compilazione dei modelli di registrazione e iscrizione SIAE per la tutela delle proprie opere; 4) acquisizione degli strumenti volti all'analisi di situazioni o progetti in co-produzione con approfondimenti di casistica italiana; 5) applicazione e compilazione di una proposta di inserimento in un festival; 6) analisi dei costi/ricavi e costi/benefici legati alla realizzazione e programmazione di un festival; 7) analisi e comprensione dei mercati internazionali in materia culturale con particolare attenzione ai bandi promossi dalla Comunità Europea.

1) understanding and analysis of what constitutive form to implement in the start-up phase of the theatrical enterprise; 2) reading and study of a company statute; 3) reading and filling in the SIAE registration and registration forms for the protection of one's works; 4) acquisition of tools aimed at analyzing situations or projects in co-production with in-depth analysis of Italian cases; 5) application and compilation of an insertion proposal in a festival; 6) analysis of costs / revenues and costs / benefits related to the creation and programming of a festival; 7) analysis and understanding of international markets in cultural matters with particular attention to the calls promoted by the European Community.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Al termine del corso si terrà prova scritta preliminare, volta alla valutazione della comprensione delle conoscenze previste dal programma. La prova orale consisterà in un colloquio volto ad accertare le conoscenze e le competenze degli studenti sugli argomenti del programma, con una simulazione di una possibile consuetudine lavorativa.

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

- gli appunti delle lezioni;
- N. Sofri, Colpo di teatro - Cose spiegate bene, Iperborea, 2023;
- M. Gallina, Ri-Organizzare Teatro (capitoli 10 e 11), FrancoAngeli, 2014.

At the end of the course there will be a preliminary written test, aimed at evaluating the understanding of the knowledge required by the program. The oral exam will consist of an interview aimed at ascertaining the students' knowledge and skills on the topics of the program, with a simulation of a possible working habit.

For the u.d. 1 students are required to prepare:

- lecture notes;
- N. Sofri, Colpo di teatro - Cose spiegate bene, Iperborea, 2023;
- M. Gallina, Ri-Organizzare Teatro (chapters 10 and 11), FrancoAngeli, 2014.

PREREQUISITI PREREQUISITES

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 gli argomenti trattati.

In order to follow the course and successfully pass the exam, no particular previous skills are required: all the tools to deal with the topics covered will be provided in class.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Le modalità di valutazione degli studenti verrà misurato attraverso prove in itinere in cui verrà verificato l'apprendimento delle lezioni precedentemente affrontate. La misurazione avverrà attraverso il controllo e confronto (senza alcuna votazione) delle risposte fornite dagli studenti attraverso form google specifici. Ed infine verrà misurata la partecipazione ai lavori di gruppo non solo rispetto alla capacità di presentazione di un progetto, ma anche tendendo conto del rispetto delle tempistiche e del corretto utilizzo formale del linguaggio con i futuri stakeholder lavorativi. Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

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

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

The students' assessment methods will be measured through ongoing tests in which the learning of the lessons previously addressed will be verified. The measurement will take place through the control and comparison (without any vote) of the answers provided by the students through specific google forms. And finally, participation in group work will be measured not only with respect to the ability to present a project, but also taking into account the respect of deadlines and the correct formal use of language with future working stakeholders. The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

ORGANIZZAZIONE MANAGEMENT

Disciplina <i>Course</i>	ORGANIZZAZIONE MANAGEMENT		SAD		ADREOS033
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Davide Ienco				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	TERZO THIRD	Corso <i>Class</i>	Gino Bramieri
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	TEORICA THEORETICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ordi lezione da erogare <i>Overall hours</i>	22,5		CFA		3

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Il corso approfondisce la conoscenza di tutte le procedure volte alla creazione indipendente di un'attività teatrale: dalla costituzione e dall'organizzazione delle risorse, fino all'elaborazione drammaturgica e produttiva. Assimilati questi principi fondamentali, si allargheranno gli orizzonti formativi e il corso approfondirà gli aspetti possibilistici legati a un'attività teatrale, come ad esempio la co-produzione, la partecipazione o realizzazione di un festival e l'attenzione ai mercati internazionali culturali.

The course deepens the knowledge of all the procedures aimed at the independent creation of a theatrical activity: from the constitution and organization of resources, up to the dramatic and production development. Once these fundamental principles have been assimilated, the training horizons will broaden and the course will deepen the possible aspects related to a theatrical activity, such as co-production, participation in or realization of an festival and attention to international cultural markets.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso "Organizzazione e legislazione teatrale" ha come obiettivi: Fare dello spettacolo un'impresa ovvero costituire, organizzare e scrivere il proprio teatro. Allargare gli orizzonti: co-produzione, festival e i mercati internazionali. In particolare il corso approfondisce tutte le procedure volte alla creazione indipendente di un'attività teatrale: dalla costituzione e dall'organizzazione delle risorse, fino all'elaborazione drammaturgica e produttiva. Assimilati questi principi vengono allargati gli orizzonti formativi e il corso approfondisce gli aspetti possibilistici legati a un'attività teatrale, come ad esempio la co-produzione, la partecipazione o realizzazione di un festival. Oltre agli aspetti legali e giuridici nazionali verranno approfondite anche tematiche legate ai mercati internazionali culturali.

The "Organization and theatrical legislation" course has the following objectives: Making the show a business or building, organizing and writing one's own theater. Broaden horizons: co-production, festivals and international markets. In particular, the course examines all the procedures aimed at the independent creation of a theatrical activity: from the constitution and organization of resources, up to the dramatic and production development. Once these principles are assimilated, the training horizons are broadened and the course explores the possible aspects related to a theatrical activity, such as co-production, participation in or realization of a festival. In addition to the national legal and juridical aspects, issues related to international cultural markets will also be explored.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Conoscenze altamente specializzate nel campo organizzativo e legislativo teatrale; Comprensione delle differenti strutture legali che compongono l'ecosistema culturale nazionale e internazionale; Comprensione delle possibilità di diffusione e finanziamenti ministeriali per attività e progettualità culturali; Conoscenze delle terminologie tecniche e delle buone pratiche di budgeting, project work volte all'applicazione futura lavorativa e ad un eventuale approfondimento di studi successivi.

Highly specialized knowledge in the theatrical organizational and legislative field; Understanding of the different legal structures that make up the national and international cultural ecosystem; Understanding of the possibilities of dissemination and ministerial funding for cultural activities and projects; Knowledge of technical terminologies and good budgeting practices, project work aimed at future work application and possible further study.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

1) conoscenza delle tipologie di impresa costituibili in materia di spettacolo; 2) conoscenza delle caratteristiche principali delle forme giuridiche (Associazione, Fondazione, Impresa Sociale, ONLUS); 3) conoscenza delle normative in materia di diritto d'autore dell'opera teatrale; 4) conoscenza degli elementi fondamentali per avviare un'attività drammaturgica autorale; 5) conoscenza delle pratiche e consuetudini volte a strutturare un rapporto di co-produzione teatrale; 6) conoscenza dei principali modelli, e relative trasformazioni, di organizzazione e programmazione di un festival; 7) conoscenza della dimensione qualitativa e quantitativa della possibilità di internazionalizzazione teatrale; 8) conoscenza dei mercati esteri e delle politiche culturali europee in materia teatrale.

1) knowledge of the types of companies that can be set up in the field of entertainment; 2) knowledge of the main characteristics of the legal forms (Association, Foundation, Social Enterprise, ONLUS); 3) knowledge of the regulations on the copyright of the play; 4) knowledge of the fundamental elements to start an author's dramaturgical activity; 5) knowledge of practices and customs aimed at structuring a theatrical co-production relationship; 6) knowledge of the main models, and related transformations, of organizing and programming a festival; 7) knowledge of the qualitative and quantitative dimension of the possibility of theatrical internationalization; 8) knowledge of foreign markets and European cultural policies in the field of theater.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Il giudizio in itinere e conclusivo sarà composto da una serie di elementi totalmente autonomi e comunque connessi tra loro. Per ogni studente verrà in particolare misurata attraverso l'ascolto durante le lezioni: l'attenzione, la curiosità di approfondimento dei singoli argomenti, la velocità nell'elaborare concetti e dibattiti, la volontà di approfondire e sperimentare nuovi ambiti culturali. Il controllo dell'apprendimento delle nozioni verrà in particolare misurato anche attraverso esercitazioni di gruppo in cui sarà previsto il coinvolgimento dei singoli studenti con affidamento di compiti specifici (con deadline definite) ed infine ogni 2 mesi sarà prevista una compilazione di un form google (con domande aperte e a crocette) con lo scopo di ripassare gli argomenti sviluppati e tenuti nelle lezioni precedenti.

The ongoing and final judgment will consist of a series of elements that are totally independent and in any case connected to each other. In particular, each student will be measured by listening during the lessons: attention, curiosity to study individual topics, speed in elaborating concepts and debates, the will to deepen and experiment with new cultural areas. The control of the learning of notions will be measured in particular also through group exercises in which the involvement of individual students will be provided with the assignment of specific tasks (with defined deadlines) and finally every 2 months a google form will be filled in (with open and cross questions) with the aim of reviewing the topics developed and taught in previous lessons.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Le abilità comunicative verranno affrontate, misurate e ampliate attraverso il perseguimento degli obiettivi e le conoscenze, durante il corso per tutti gli studenti. Sia in modalità singola che di gruppo. Verrà richiesta proattività durante i lavori di gruppo, e verranno approfondite attraverso simulazioni e case history, le tipologie di comunicazione verbale e di scrittura formale (mail e progetti) che permettano agli studenti di individuare le terminologie e le metodologie di approccio per ogni situazione istituzionale e/o formale.

Communication skills will be addressed, measured and expanded through the pursuit of objectives and knowledge, during the course for all students. Both in single and group mode. Proactivity will be required during group work, and the types of verbal communication and formal writing (emails and projects) will be explored through simulations and case histories that allow students to identify the terminologies and methodologies of approach for each institutional situation and / or formal.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

1) comprensione e analisi di quale forma costitutiva attuare in fase di avvio dell'impresa teatrale; 2) lettura e approfondimento di uno statuto societario; 3) lettura e compilazione dei modelli di registrazione e iscrizione SIAE per la tutela delle proprie opere; 4) acquisizione degli strumenti volti all'analisi di situazioni o progetti in co-produzione con approfondimenti di casistica italiana; 5) applicazione e compilazione di una proposta di inserimento in un festival; 6) analisi dei costi/ricavi e costi/benefici legati alla realizzazione e programmazione di un festival; 7) analisi e comprensione dei mercati internazionali in materia culturale con particolare attenzione ai bandi promossi dalla Comunità Europea.

1) understanding and analysis of what constitutive form to implement in the start-up phase of the theatrical enterprise; 2) reading and study of a company statute; 3) reading and filling in the SIAE registration and registration forms for the protection of one's works; 4) acquisition of tools aimed at analyzing situations or projects in co-production with in-depth analysis of Italian cases; 5) application and compilation of an insertion proposal in a festival; 6) analysis of costs / revenues and costs / benefits related to the creation and programming of a festival; 7) analysis and understanding of international markets in cultural matters with particular attention to the calls promoted by the European Community.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Al termine del corso si terrà prova scritta preliminare, volta alla valutazione della comprensione delle conoscenze previste dal programma. La prova orale consisterà in un colloquio volto ad accertare le conoscenze e le competenze degli studenti sugli argomenti del programma, con una simulazione di una possibile consuetudine lavorativa.

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

- gli appunti delle lezioni;
- N. Sofri, Colpo di teatro - Cose spiegate bene, Iperborea, 2023;
- M. Gallina, Ri-Organizzare Teatro (capitoli 10 e 11), FrancoAngeli, 2014.

At the end of the course there will be a preliminary written test, aimed at evaluating the understanding of the knowledge required by the program. The oral exam will consist of an interview aimed at ascertaining the students' knowledge and skills on the topics of the program, with a simulation of a possible working habit.

For the u.d. 1 students are required to prepare:

- *lecture notes;*
- *N. Sofri, Colpo di teatro - Cose spiegate bene, Iperborea, 2023;*
- *M. Gallina, Ri-Organizzare Teatro (chapters 10 and 11), FrancoAngeli, 2014.*

PREREQUISITI PREREQUISITES

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 gli argomenti trattati.

In order to follow the course and successfully pass the exam, no particular previous skills are required: all the tools to deal with the topics covered will be provided in class.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Le modalità di valutazione degli studenti verrà misurato attraverso prove in itinere in cui verrà verificato l'apprendimento delle lezioni precedentemente affrontate. La misurazione avverrà attraverso il controllo e confronto (senza alcuna votazione) delle risposte fornite dagli studenti attraverso form google specifici. Ed infine verrà misurata la partecipazione ai lavori di gruppo non solo rispetto alla capacità di presentazione di un progetto, ma anche tendendo conto del rispetto delle tempistiche e del corretto utilizzo formale del linguaggio con i futuri stakeholder lavorativi. Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

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

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

The students' assessment methods will be measured through ongoing tests in which the learning of the lessons previously addressed will be verified. The measurement will take place through the control and comparison (without any vote) of the answers provided by the students through specific google forms. And finally, participation in group work will be measured not only with respect to the ability to present a project, but also taking into account the respect of deadlines and the correct formal use of language with future working stakeholders. The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

COMPOSIZIONE DELL'AZIONE SCENICA DIRECTING

Disciplina <i>Course</i>	COMPOSIZIONE DELL'AZIONE SCENICA DIRECTING	SAD	ADRR020		
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Marco Di Stefano				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	PRIMO FIRST	Corso <i>Class</i>	Gigi Proietti
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	100	CFA	4		

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Il corso si prefigge l'obiettivo di approfondire i problemi e i metodi delle tecniche di regia in maniera teorico-pratica ed è diviso in 3 Unità Didattiche.

Unità Didattica 1 (25 ore, 1 cfa): La regia teatrale: storia e metodi.

Unità Didattica 2 (25 ore, 1 cfa): Preparazione alla regia

Unità Didattica 3 (50 ore, 2 cfa): Ideazione e collaborazione

L'Unità Didattica 1 introduce ai maggiori protagonisti della regia e alle loro metodologie.

L'Unità Didattica 2 affronta la preparazione alla regia attraverso la lettura approfondita di testi teatrali e di teatro musicale e l'approccio alla loro messinscena.

L'Unità Didattica 3, quella più pratica, affronta la fase di ideazione e collaborazione; il lavoro sarà svolto su un testo proposto dal docente e sulla sua lettura approfondita in modo da sollecitare in ogni studente una lettura registica autonoma che lo possa portare ad approfondire la ricerca bibliografica e iconografica per la creazione di un portfolio di ricerca e di una dichiarazione di intenti. Inoltre sarà dato spazio alla questione della collaborazione, parlando dell'importanza del coreografo, dei collaboratori musicali e creativi (scenografia, costume, luci, suono, trucco etc.).

The course aims to deal with the problems and methods about theatre direction techniques in a theoretical-practical way and is divided into 3 Didactic Units.

Didactic Unit 1 (25 hours, 1 cfa): Theater direction: history and methods.

Didactic Unit 2 (25 hours, 1 cfa): Preparation for directing

Didactic Unit 3 (50 hours, 2 cfa): Concept and collaboration

Didactic Unit 1 introduces the main protagonists of directing and their methodologies.

Didactic Unit 2 deals with preparation for directing through the in-depth reading of theatrical and musical theater plays and the approach to their staging.

The Didactic Unit 3, the most practical one, deals with the phase of conception and collaboration; the work will be carried out on a play proposed by the teacher and on its in-depth reading in order to solicit in each student an independent directorial reading that can lead him to deepen the bibliographic and iconographic research for the creation of a research portfolio and a concept statement. In addition, space will be given to the issue of collaboration, talking about the importance of the choreographer, musical director and creative collaborators (scenography, costume, lighting, sound, make-up etc.).

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Il corso intende educare lo studente all'ambito della regia teatrale e dello spettacolo dal vivo. Allo studente verranno fornite nozioni approfondite di storia della regia in modo da poter riconoscere e decodificare le diverse metodologie e poetiche registiche dalle origini ai giorni nostri. Successivamente verrà affrontata la regia dal punto di vista teorico e pratico attraverso la lettura approfondita di un'opera di prosa e/o di teatro musicale in modo da fornire allo studente gli strumenti per poter ideare e progettare in modo autonomo un'idea di messa in scena dall'analisi del testo fino all'elaborazione di una dichiarazione di intenti.

Il corso vuole far maturare la consapevolezza dello studente attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi formativi: 1) padronanza del linguaggio registico nell'ambito dello spettacolo dal vivo. 2) capacità di lettura approfondita di un'opera teatrale e/o di teatro musicale e la conseguente ricerca bibliografica e iconografica. 3) definizione di una propria dichiarazione d'intenti su un'opera proposta dal docente.

Inoltre, lo studente sarà in grado autonomamente di continuare il suo processo di apprendimento della composizione dell'azione scenica, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico.

Le suddette competenze saranno verificate attraverso l'esposizione di un proprio progetto elaborato durante il corso.

The course aims to educate the student in the field of theater direction and live performance. The student will be provided with in-depth knowledge of the history of directing in order to recognize and decode the different methodologies and poetics in theatre direction from the origins to the present day. Subsequently, theatre direction will be faced from a theoretical and practical point of view through the in-depth reading of a work of prose and / or musical theater in order to provide the student with the tools to be able to autonomously conceive and design an idea of staging from the analysis of the text to the elaboration of a concept statement.

The course aims to develop the student's awareness through the achievement of the following educational objectives: 1) mastery of the directorial language in the context of live performing arts. 2) ability to in-depth reading of a play and / or musical theater and the consequent bibliographic and iconographic research. 3) definition of one's own concept statement on a work proposed by the teacher.

In addition, the student will be able to autonomously continue his learning process about the composition of the scenic action, both from a theoretical and a practical point of view.

The aforementioned skills will be verified through the presentation of one's own project developed during the course.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Conoscenze e capacità di comprensione: 1) Conoscenza e capacità di comprensione degli stili di regia nel mondo del teatro e dello spettacolo dal vivo; 2) conoscenza e capacità di comprensione dei diversi elementi che compongono uno spettacolo dal vivo 3) conoscenza e capacità di comprensione delle strategie di direzione.

Knowledge and understanding skills: 1) Knowledge and understanding of different styles in the field of theater and performing art direction; 2) knowledge and understanding of a live show's different elements 3) knowledge and understanding of directing strategies.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità: 1) capacità di analizzare criticamente un' opera teatrale; 2) identificare le diverse professionalità dello spettacolo dal vivo in modo da gettare le basi necessarie per la collaborazione; 3) capacità di stendere una dichiarazione d'intenti; 4) capacità di relazionarsi con i collaboratori; 5) Elaborare un progetto di messa in scena.

At the end of the course the student will achieve the following skills: 1) critically read and analyze a play; 2) identify the different professionals in a theatrical show in order to lay the necessary foundations for collaboration; 3) write a concept statement; 4) interact with the collaborators; 5) Develop a staging project.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare le prove in un lavoro di regia. Sarà quindi in grado di valutarle autonomamente, elaborandole in azioni pratiche.

At the end of the course the students will be able to collect and read in the right way the necessary informations to face the rehearsals as a director. They will be also able to evaluate them autonomously, elaborating them in practical actions.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, per affrontare tutto il processo che conduce al lavoro di composizione scenica.

At the end of the course the student will be able to communicate informations, ideas, problems and solutions to professionals and non-professionals, in order to face the whole process that leads to the staging work.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della composizione dell'azione scenica, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

At the end of the course the student will have the necessary skills to continue his learning process of the composition of action on stage, both from the theoretical and from the practical point of view, with a high degree of autonomy.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Per l'Unità Didattica 1 gli studenti sono tenuti a preparare:

- U. Artioli (a cura di), *Il teatro di regia. Genesi ed evoluzione 1870-1950*, Carocci, Roma, 2019;
- L. Mango, *Il Novecento del teatro. Una storia*, Carocci, Roma, 2020.

Per l'Unità Didattica 2 gli studenti sono tenuti a preparare:

- Bertolt Brecht, *Scritti Teatrali*, Einaudi, Torino, 2001
- Bertolt Brecht, *L'opera da tre soldi in Bertolt Brecht, I capolavori*, Einaudi, Torino, 2018
- gli appunti delle lezioni;

Per l'Unità Didattica 3 gli studenti sono tenuti a preparare:

- J. Deer, *Dirigere il musical*, Scuola del Teatro Musicale, Novara, 2018: studio approfondito dei capitoli 1-2-3.
- gli appunti delle lezioni;

Ulteriore materiale di approfondimento sarà fornito durante il corso.

For Teaching Unit 1 students are required to prepare:

- U. Artioli (ed.), *Il teatro di regia. Genesi ed evoluzione 1870-1950*, Carocci, Rome, 2019;
- L. Mango, *Il Novecento del teatro. Una storia*, Carocci, Rome, 2020.

For Teaching Unit 2 students are required to prepare:

- *lecture notes*;
- Bertolt Brecht, *Scritti Teatrali*, Einaudi, Torino, 2001
- Bertolt Brecht, L'opera da tre soldi in Bertolt Brecht, I capolavori*, Einaudi, Torino, 2018

For Didactic Unit 3 students are required to prepare:

- lecture notes*;
- J. Deer, Dirigere il musical, Scuola del Teatro Musicale, Novara, 2018: chapters 1-2-3.*

Other in-depth texts will be proposed during the course.

PREREQUISITI PREREQUISITES

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 l'analisi.

No previous skills are required to follow the course and pass the exam successfully. The teacher will provide the needed tools in order to deal with the study and analysis.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Prova orale

Nella prova orale sarà valutata la conoscenza degli argomenti delineati nel programma e la capacità di progettare un piano di regia attraverso la discussione del progetto personale.

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

Oral Test

The oral test will evaluate the knowledge of the topics outlined in the program and the ability to design a direction plan through the discussion of the personal project.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

COMPOSIZIONE DELL'AZIONE SCENICA DIRECTING

Disciplina <i>Course</i>	COMPOSIZIONE DELL'AZIONE SCENICA DIRECTING	SAD	ADRR020		
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Marco Di Stefano				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	PRIMO FIRST	Corso <i>Class</i>	Giovanna Ralli
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	100	CFA	4		

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Il corso si prefigge l'obiettivo di approfondire i problemi e i metodi delle tecniche di regia in maniera teorico-pratica ed è diviso in 3 Unità Didattiche.

Unità Didattica 1 (25 ore, 1 cfa): La regia teatrale: storia e metodi.

Unità Didattica 2 (25 ore, 1 cfa): Preparazione alla regia

Unità Didattica 3 (50 ore, 2 cfa): Ideazione e collaborazione

L'Unità Didattica 1 introduce ai maggiori protagonisti della regia e alle loro metodologie.

L'Unità Didattica 2 affronta la preparazione alla regia attraverso la lettura approfondita di testi teatrali e di teatro musicale e l'approccio alla loro messinscena.

L'Unità Didattica 3, quella più pratica, affronta la fase di ideazione e collaborazione; il lavoro sarà svolto su un testo proposto dal docente e sulla sua lettura approfondita in modo da sollecitare in ogni studente una lettura registica autonoma che lo possa portare ad approfondire la ricerca bibliografica e iconografica per la creazione di un portfolio di ricerca e di una dichiarazione di intenti.

Inoltre sarà dato spazio alla questione della collaborazione, parlando dell'importanza del coreografo, dei collaboratori musicali e creativi (scenografia, costume, luci, suono, trucco etc.).

The course aims to deal with the problems and methods about theatre direction techniques in a theoretical-practical way and is divided into 3 Didactic Units.

Didactic Unit 1 (25 hours, 1 cfa): Theater direction: history and methods.

Didactic Unit 2 (25 hours, 1 cfa): Preparation for directing

Didactic Unit 3 (50 hours, 2 cfa): Concept and collaboration

Didactic Unit 1 introduces the main protagonists of directing and their methodologies.

Didactic Unit 2 deals with preparation for directing through the in-depth reading of theatrical and musical theater plays and the approach to their staging.

The Didactic Unit 3, the most practical one, deals with the phase of conception and collaboration; the work will be carried out on a play proposed by the teacher and on its in-depth reading in order to solicit in each student an independent directorial reading that can lead him to deepen the bibliographic and iconographic research for the creation of a research portfolio and a concept statement. In addition, space will be given to the issue of collaboration, talking about the importance of the choreographer, musical director and creative collaborators (scenography, costume, lighting, sound, make-up etc.).

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Il corso intende educare lo studente all'ambito della regia teatrale e dello spettacolo dal vivo. Allo studente verranno fornite nozioni approfondite di storia della regia in modo da poter riconoscere e decodificare le diverse metodologie e poetiche registiche dalle origini ai giorni nostri. Successivamente verrà affrontata la regia dal punto di vista teorico e pratico attraverso la lettura approfondita di un'opera di prosa e/o di teatro musicale in modo da fornire allo studente gli strumenti per poter ideare e progettare in modo autonomo un'idea di messa in scena dall'analisi del testo fino all'elaborazione di una dichiarazione di intenti.

Il corso vuole far maturare la consapevolezza dello studente attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi formativi: 1) padronanza del linguaggio registico nell'ambito dello spettacolo dal vivo. 2) capacità di lettura approfondita di un'opera teatrale e/o di teatro musicale e la conseguente ricerca bibliografica e iconografica. 3) definizione di una propria dichiarazione d'intenti su un'opera proposta dal docente.

Inoltre, lo studente sarà in grado autonomamente di continuare il suo processo di apprendimento della composizione dell'azione scenica, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico.

Le suddette competenze saranno verificate attraverso l'esposizione di un proprio progetto elaborato durante il corso.

The course aims to educate the student in the field of theater direction and live performance. The student will be provided with in-depth knowledge of the history of directing in order to recognize and decode the different methodologies and poetics in theatre direction from the origins to the present day. Subsequently, theatre direction will be faced from a theoretical and practical point of view through the in-depth reading of a work of prose and / or musical theater in order to provide the student with the tools to be able to autonomously conceive and design an idea of staging from the analysis of the text to the elaboration of a concept statement.

The course aims to develop the student's awareness through the achievement of the following educational objectives: 1) mastery of the directorial language in the context of live performing arts. 2) ability to in-depth reading of a play and / or musical theater and the consequent bibliographic and iconographic research. 3) definition of one's own concept statement on a work proposed by the teacher.

In addition, the student will be able to autonomously continue his learning process about the composition of the scenic action, both from a theoretical and a practical point of view.

The aforementioned skills will be verified through the presentation of one's own project developed during the course.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Conoscenze e capacità di comprensione: 1) Conoscenza e capacità di comprensione degli stili di regia nel mondo del teatro e dello spettacolo dal vivo; 2) conoscenza e capacità di comprensione dei diversi elementi che compongono uno spettacolo dal vivo 3) conoscenza e capacità di comprensione delle strategie di direzione.

Knowledge and understanding skills: 1) Knowledge and understanding of different styles in the field of theater and performing art direction; 2) knowledge and understanding of a live show's different elements 3) knowledge and understanding of directing strategies.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità: 1) capacità di analizzare criticamente un'opera teatrale; 2) identificare le diverse professionalità dello spettacolo dal vivo in modo da gettare le basi necessarie per la collaborazione; 3) capacità di stendere una dichiarazione d'intenti; 4) capacità di relazionarsi con i collaboratori; 5) Elaborare un progetto di messa in scena.

At the end of the course the student will achieve the following skills: 1) critically read and analyze a play; 2) identify the different professionals in a theatrical show in order to lay the necessary foundations for collaboration; 3) write a concept statement; 4) interact with the collaborators; 5) Develop a staging project.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare le prove in un lavoro di regia. Sarà quindi in grado di valutarle autonomamente, elaborandole in azioni pratiche.

At the end of the course the students will be able to collect and read in the right way the necessary informations to face the rehearsals as a director. They will be also able to evaluate them autonomously, elaborating them in practical actions.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, per affrontare tutto il processo che conduce al lavoro di composizione scenica.

At the end of the course the student will be able to communicate informations, ideas, problems and solutions to professionals and non-professionals, in order to face the whole process that leads to the staging work.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della composizione dell'azione scenica, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

At the end of the course the student will have the necessary skills to continue his learning process of the composition of action on stage, both from the theoretical and from the practical point of view, with a high degree of autonomy.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Per l'Unità Didattica 1 gli studenti sono tenuti a preparare:

- U. Artioli (a cura di), Il teatro di regia. Genesi ed evoluzione 1870-1950, Carocci, Roma, 2019;
- L. Mango, Il Novecento del teatro. Una storia, Carocci, Roma, 2020.

Per l'Unità Didattica 2 gli studenti sono tenuti a preparare:

- Bertolt Brecht, Scritti Teatrali, Einaudi, Torino, 2001
- Bertolt Brecht, L'opera da tre soldi in Bertolt Brecht, I capolavori, Einaudi, Torino, 2018
- gli appunti delle lezioni;

Per l'Unità Didattica 3 gli studenti sono tenuti a preparare:

- J. Deer, Dirigere il musical, Scuola del Teatro Musicale, Novara, 2018: studio approfondito dei capitoli 1-2-3.
- gli appunti delle lezioni;

Ulteriore materiale di approfondimento sarà fornito durante il corso.

For Teaching Unit 1 students are required to prepare:

- U. Artioli (ed.), Il teatro di regia. Genesi ed evoluzione 1870-1950, Carocci, Rome, 2019;
- L. Mango, Il Novecento del teatro. Una storia, Carocci, Rome, 2020.

For Teaching Unit 2 students are required to prepare:

- lecture notes;
- Bertolt Brecht, Scritti Teatrali, Einaudi, Torino, 2001
- Bertolt Brecht, L'opera da tre soldi in Bertolt Brecht, I capolavori, Einaudi, Torino, 2018

For Didactic Unit 3 students are required to prepare:

- lecture notes;
- J. Deer, Dirigere il musical, Scuola del Teatro Musicale, Novara, 2018: chapters 1-2-3.

Other in-depth texts will be proposed during the course.

PREREQUISITI PREREQUISITES

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 l'analisi.

No previous skills are required to follow the course and pass the exam successfully. The teacher will provide the needed tools in order to deal with the study and analysis.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Prova orale

Nella prova orale sarà valutata la conoscenza degli argomenti delineati nel programma e la capacità di progettare un piano di regia attraverso la discussione del progetto personale.

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

Oral Test

The oral test will evaluate the knowledge of the topics outlined in the program and the ability to design a direction plan through the discussion of the personal project.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

COMPOSIZIONE DELL'AZIONE SCENICA DIRECTING

Disciplina <i>Course</i>	COMPOSIZIONE DELL'AZIONE SCENICA DIRECTING			SAD	ADRR020
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Marco Di Stefano, Francesco Marchesi				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	SECONDO SECOND	Corso <i>Class</i>	Mariangela Melato
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	125			CFA	5

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Il corso approfondisce i problemi e i metodi delle tecniche di regia teatrale.

L'Unità Didattica 1 affronta il lavoro sulla progettazione e il lavoro dalle audizioni all'ultima prova filata in sala prove, soffermandosi su: la scenografia, i costumi, le luci, budget e limiti creativi, casting breakdown, audizioni e callback per i ruoli principali, audizioni per il coro, casting non tradizionali, i livelli di staging, struttura dello staging, strumenti dello staging, principi per un blocking efficace, qualità compositive, guida del cast.

L'Unità Didattica 2 affronta il lavoro pratico su un testo di prosa proposto dal docente.

The course deepens problems and the methods of the techniques of stage direction.

The Teaching Unit 1 faces the work on design and the work from the auditions and the last rehearsal in rehearsal room, focussing on: set-design, costume-design, light-design. budget and creative limits, casting breakdown, audition and callback for main roles, ensemble audition, non-conventional casting, levels of staging, staging structure, staging tools, principles for effective blocking, compositional quality, lead the cast.

The Teaching Unit 2 face the practical work on a proposed theatre play.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso ha i seguenti obiettivi formativi: 1) approfondire i problemi e i metodi delle tecniche di regia teatrale; 2) affrontare il lavoro dalle audizioni all'ultima prova filata in sala prove; 3) padroneggiare il linguaggio registico e imparare a mettersi in relazione con gli altri ambiti dello spettacolo (direzione musicale, coreografia, scenografia, costumi, luci, suono, trucco etc.).

I risultati attesi del corso contribuiranno alla maturazione dello studente attraverso le seguenti abilità che verranno acquisite: 1)

capacità di programmare e gestire le audizioni;

2) capacità di elaborare uno staging efficace; 3) capacità di programmare e gestire l'aggiunta degli elementi scenografici, illuminotecnici, fonici, musicali e dei costumi.

Inoltre lo studente sarà in grado autonomamente di: 1) raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare le prove e la produzione; 2) continuare il suo processo di apprendimento della composizione dell'azione scenica, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

Le suddette competenze saranno verificate attraverso una prova pratica.

The course has the follow learning objectives: 1) to deepen problems and the methods of the techniques of stage direction; 2) to face the work from the auditions and the last rehearsal in rehearsal room; 3) to master the language of directing and to learn how to relate to the other areas of the performance (musical direction, choreography, set design, costumes, lighting, sound, make-up, etc.).

The expected learning outcomes of the course will contribute to the maturation of the student through the following skills that will be acquired: 1) schedule and manage audition; 1) develop an efficient staging; 3) schedule and manage the addition of element of scenography, lighting, sound, music and costumes.

Moreover the student autonomously will be able to: 1) collect and interpret the information necessary to face the rehearsals and production; 2) continue his process of learning the composition of action on stage, both from the theoretical and from the practical point of view, with a high degree of autonomy.

These skills will be verified through a practical test.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Conoscenze e capacità di comprensione: 1) Conoscenza e comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda la gestione del casting; 2) conoscenza e comprensione delle opportunità generali riferite allo staging; 3) conoscenza e comprensione del lavoro creativo del regista in relazione con le altre figure dello spettacolo (direzione musicale, coreografia, scenografia, costumi, luci, suono, trucco etc.).

Knowledge and understanding: 1) Knowledge and understanding of fundamental issues regarding the discipline, in particular as regards casting management; 2) Knowledge and understanding of general opportunities of staging; 3) Knowledge and understanding of the director's creative work in relation to the other figures in the performance (musical direction, choreography, set design, costumes, lighting, sound, make-up, etc.).

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Conoscenza e capacità di comprensione applicate. Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità: 1) capacità di programmare e gestire le audizioni; 2) capacità di elaborare uno staging efficace; 3) capacità di programmare e gestire l'aggiunta degli elementi scenografici, illuminotecnici, fonici, musicali e dei costumi.

Applying knowledge and understanding. At the end of the course the student will acquired the following skills: 1) schedule and manage audition; 2) develop an efficient staging; 3) schedule and manage the addition of element of scenography, lighting, sound, music and costumes.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare le prove e la produzione. Sarà quindi in grado di valutarle autonomamente, elaborandole in azioni pratiche.

Lo studente sarà inoltre in grado di riflettere su quali siano i temi sociali ed etici insiti nella drammaturgia e come questi possano essere espressi nella messa in scena.

At the end of the course the student will be able to collect and interpret the information necessary to face the rehearsals and production. So the student will be able to evaluate them autonomously and develop them in practical actions.

The student will also be able to consider the social and ethical issues inherent in the dramaturgy and how these can be expressed in the staging.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, per affrontare tutto il processo che conduce alle prove e alla produzione.

At the end of the course the student will be able to communicate informations, ideas, problems and solutions to specialist and non-specialist interlocutors, to face the whole process that leads to rehearsals and production.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della composizione dell'azione scenica, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

At the end of the course the student will have the necessary skills to continue his process of learning the composition of action on stage, both from the theoretical and from the practical point of view, with a high degree of autonomy.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Gli studenti sono tenuti a preparare:

- gli appunti delle lezioni.
- J. Deer, *Dirigere il musical*, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 3-4-5-6.
- H. Pinter, *Prove d'Autore*, Torino, Einaudi, 2002
- Dispensa fornita durante il corso.
- Altri testi di approfondimento saranno proposti durante il corso.

Students are required to prepare:

- *lecture notes.*
- *J. Deer, Dirigere il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: chapters 3-4-5-6.*
- *H. Pinter, Prove d'Autore, Torino, Einaudi, 2002*
- *Booklet provided during the course.*
- *Other in-depth texts will be proposed during the course.*

PREREQUISITI PREREQUISITES

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 il processo delle prove e della produzione.

To follow the course and pass the exam successfully, particular competences are not required: during the lessons all the instruments to face the process of the rehearsals and the production will be provided.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Prova pratica

Nella prova pratica sarà accertata l'applicazione degli argomenti delineati nel programma, valutando la capacità di realizzare lo staging di una scena a scelta dello studente concordata col docente.

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

Practical test

In the practical test will be verified the application of the topics outlined in the program, evaluating the skill of achieving the staging of a scene chosen by the student and agreed with the teacher.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

COMPOSIZIONE DELL'AZIONE SCENICA DIRECTING

Disciplina <i>Course</i>	COMPOSIZIONE DELL'AZIONE SCENICA DIRECTING	SAD	ADRR020		
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Marco Di Stefano, Francesco Marchesi				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	SECONDO SECOND	Corso <i>Class</i>	Bice Valori
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	125	CFA	5		

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Il corso approfondisce i problemi e i metodi delle tecniche di regia teatrale.

L'Unità Didattica 1 affronta il lavoro sulla progettazione e il lavoro dalle audizioni all'ultima prova filata in sala prove, soffermandosi su: la scenografia, i costumi, le luci, budget e limiti creativi, casting breakdown, audizioni e callback per i ruoli principali, audizioni per il coro, casting non tradizionali, i livelli di staging, struttura dello staging, strumenti dello staging, principi per un blocking efficace, qualità compositive, guida del cast.

L'Unità Didattica 2 affronta il lavoro pratico su un testo di prosa proposto dal docente.

The course deepens problems and the methods of the techniques of stage direction.

The Teaching Unit 1 faces the work on design and the work from the auditions and the last rehearsal in rehearsal room, focussing on: set-design, costume-design, light-design. budget and creative limits, casting breakdown, audition and callback for main roles, ensemble audition, non-conventional casting, levels of staging, staging structure, staging tools, principles for effective blocking, compositional quality, lead the cast.

The Teaching Unit 2 face the practical work on a proposed theatre play.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso ha i seguenti obiettivi formativi: 1) approfondire i problemi e i metodi delle tecniche di regia teatrale; 2) affrontare il lavoro dalle audizioni all'ultima prova filata in sala prove; 3) padroneggiare il linguaggio registico e imparare a mettersi in relazione con gli altri ambiti dello spettacolo (direzione musicale, coreografia, scenografia, costumi, luci, suono, trucco etc.).

I risultati attesi del corso contribuiranno alla maturazione dello studente attraverso le seguenti abilità che verranno acquisite: 1)

capacità di programmare e gestire le audizioni;

2) capacità di elaborare uno staging efficace; 3) capacità di programmare e gestire l'aggiunta degli elementi scenografici, illuminotecnici, fonici, musicali e dei costumi.

Inoltre lo studente sarà in grado autonomamente di: 1) raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare le prove e la produzione; 2) continuare il suo processo di apprendimento della composizione dell'azione scenica, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

Le suddette competenze saranno verificate attraverso una prova pratica.

The course has the follow learning objectives: 1) to deepen problems and the methods of the techniques of stage direction; 2) to face the work from the auditions and the last rehearsal in rehearsal room; 3) to master the language of directing and to learn how to relate to the other areas of the performance (musical direction, choreography, set design, costumes, lighting, sound, make-up, etc.).

The expected learning outcomes of the course will contribute to the maturation of the student through the following skills that will be acquired: 1) schedule and manage audition; 1) develop an efficient staging; 3) schedule and manage the addition of element of scenography, lighting, sound, music and costumes.

Moreover the student autonomously will be able to: 1) collect and interpret the information necessary to face the rehearsals and production; 2) continue his process of learning the composition of action on stage, both from the theoretical and from the practical point of view, with a high degree of autonomy.

These skills will be verified through a practical test.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | Knowledge and understanding

Conoscenze e capacità di comprensione: 1) Conoscenza e comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda la gestione del casting; 2) conoscenza e comprensione delle opportunità generali riferite allo staging; 3) conoscenza e comprensione del lavoro creativo del regista in relazione con le altre figure dello spettacolo (direzione musicale, coreografia, scenografia, costumi, luci, suono, trucco etc.).

Knowledge and understanding: 1) Knowledge and understanding of fundamental issues regarding the discipline, in particular as regards casting management; 2) Knowledge and understanding of general opportunities of staging; 3) Knowledge and understanding of the director's creative work in relation to the other figures in the performance (musical direction, choreography, set design, costumes, lighting, sound, make-up, etc.).

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | Applying knowledge and understanding

Conoscenza e capacità di comprensione applicate. Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità: 1) capacità di programmare e gestire le audizioni; 2) capacità di elaborare uno staging efficace; 3) capacità di programmare e gestire l'aggiunta degli elementi scenografici, illuminotecnici, fonici, musicali e dei costumi.

Applying knowledge and understanding. At the end of the course the student will acquired the following skills: 1) schedule and manage audition; 2) develop an efficient staging; 3) schedule and manage the addition of element of scenography, lighting, sound, music and costumes.

3. Autonomia di giudizio | Making judgements

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare le prove e la produzione. Sarà quindi in grado di valutarle autonomamente, elaborandole in azioni pratiche.

Lo studente sarà inoltre in grado di riflettere su quali siano i temi sociali ed etici insiti nella drammaturgia e come questi possano essere espressi nella messa in scena.

At the end of the course the student will be able to collect and interpret the information necessary to face the rehearsals and production. So the student will be able to evaluate them autonomously and develop them in practical actions.

The student will also be able to consider the social and ethical issues inherent in the dramaturgy and how these can be expressed in the staging.

4. Abilità comunicative | Communication skills

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, per affrontare tutto il processo che conduce alle prove e alla produzione.

At the end of the course the student will be able to communicate informations, ideas, problems and solutions to specialist and non-specialist interlocutors, to face the whole process that leads to rehearsals and production.

5. Capacità di apprendere | Learning skills

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della composizione dell'azione scenica, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

At the end of the course the student will have the necessary skills to continue his process of learning the composition of action on stage, both from the theoretical and from the practical point of view, with a high degree of autonomy.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Gli studenti sono tenuti a preparare:

- gli appunti delle lezioni.
- J. Deer, *Dirigere il musical*, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 3-4-5-6.
- H. Pinter, *Prove d'Autore*, Torino, Einaudi, 2002
- Dispensa fornita durante il corso.
- Altri testi di approfondimento saranno proposti durante il corso.

Students are required to prepare:

- *lecture notes.*
- *J. Deer, Dirigere il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: chapters 3-4-5-6.*
- *H. Pinter, Prove d'Autore, Torino, Einaudi, 2002*
- *Booklet provided during the course.*
- *Other in-depth texts will be proposed during the course.*

PREREQUISITI PREREQUISITES

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 il processo delle prove e della produzione.

To follow the course and pass the exam successfully, particular competences are not required: during the lessons all the instruments to face the process of the rehearsals and the production will be provided.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Prova pratica

Nella prova pratica sarà accertata l'applicazione degli argomenti delineati nel programma, valutando la capacità di realizzare lo staging di una scena a scelta dello studente concordata col docente.

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

Practical test

In the practical test will be verified the application of the topics outlined in the program, evaluating the skill of achieving the staging of a scene chosen by the student and agreed with the teacher.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

COMPOSIZIONE DELL'AZIONE SCENICA DIRECTING

Disciplina <i>Course</i>	COMPOSIZIONE DELL'AZIONE SCENICA DIRECTING	SAD	ADRR020		
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Costanza Filaroni, Francesco Marchesi, Massimiliano Perticari				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	TERZO THIRD	Corso <i>Class</i>	Enzo Garinei
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	100	CFA	4		

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Il corso ha i seguenti obiettivi formativi: fornire le conoscenze e competenze necessarie alla formulazione di un progetto registico dal testo scritto alla messa in scena, occupandosi del lavoro con l'attore, dell'organizzazione dello spazio scenico, dei costumi, del disegno luci, del disegno fonico e delle musiche di scena.

L'Unità Didattica 1 affronta il lavoro pratico con gli attori per la messa in scena di estratti da *Sarto per signora* di Georges Feydeau, ponendo particolare attenzione alla parola scritta, all'umorismo e al tempo teatrale, suggeriti dall'autore attraverso il linguaggio e la costruzione drammaturgica.

L'Unità Didattica 2 affronta l'analisi del testo *Risveglio di primavera* di Frank Wedekind, la sua traduzione in spazio scenico, l'ideazione dei costumi, la formulazione della cue list per il progetto luci, la formulazione della cue list per il progetto fonico, la scrittura e/o selezione delle musiche di scena, la guida degli attori.

The course aims to provide the knowledge and skills necessary for the development of a directorial project from written text to stage production. This includes working with actors, organizing the stage space, designing costumes, creating lighting plans, designing soundscapes, and producing and/or selecting stage music.

*The Unità Didattica 1 deals with practical work with actors for the staging of excerpts from *Sarto per signora* by Georges Feydeau, paying particular attention to the written word, humor, and theatrical timing, as suggested by the author through language and dramatic construction.*

*Unit 2 addresses the analysis of Frank Wedekind's play *Spring Awakening*, its translation onto the stage, costume design, the formulation of the cue list for the lighting project, the formulation of the cue list for the sound project, the writing and/or selection of stage music, and the guidance of the actors.*

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso ha i seguenti obiettivi formativi: fornire le conoscenze e competenze necessarie alla formulazione di un progetto registico dal testo scritto alla messa in scena, occupandosi del lavoro con l'attore, dell'organizzazione dello spazio scenico, dei costumi, del disegno luci, del disegno fonico e delle musiche di scena.

I risultati attesi del corso contribuiranno alla maturazione dello studente attraverso le seguenti abilità che verranno acquisite:

- Capacità di relazionarsi e guidare l'attore;
- Capacità di tradurre il testo scritto in uno spazio tridimensionale mutevole;
- Capacità di ideare un percorso narrativo attraverso i costumi;
- Capacità di formulare un piano luci;
- Capacità di ideare un progetto fonico funzionale alla narrazione;
- Capacità di creare e/o selezionare musiche di scene coerenti col progetto registico.

Inoltre lo studente sarà in grado autonomamente di:

- Raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare il lavoro pratico con gli attori e i collaboratori creativi;
- Continuare il suo processo di apprendimento della composizione dell'azione scenica e del progetto registico, sia dal punto di vista teorico sia da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

The course aims to provide the knowledge and skills necessary for the development of a directorial project from written text to stage production. This includes working with actors, organizing the stage space, designing costumes, creating lighting plans, designing soundscapes, and producing and/or selecting stage music.

The expected outcomes of the course will contribute to the students' growth through the following acquired abilities:

- Ability to communicate and direct actors;*
- Ability to translate written text into a dynamic three-dimensional space;*
- Ability to create a narrative path through costume design;*
- Ability to formulate a lighting plan;*
- Ability to devise a functional sound design for storytelling;*
- Ability to create and/or select stage music that aligns with the directorial project.*

Furthermore, students will be able to independently:

- Gather and interpret the necessary information to approach practical work with actors and creative collaborators;*
- Continue their learning process regarding the composition of stage action and directorial projects, both theoretically and practically, with a high degree of autonomy.*

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Conoscenze e capacità di comprensione:

- 1) Conoscenza e capacità di comprensione del vocabolario usato per comunicare con l'attore e i collaboratori creativi;
- 2) Conoscenza e capacità di comprensione delle strategie di direzione per guidare l'attore durante le prove e per relazionarsi con i collaboratori creativi.

Knowledge and comprehension skills:

- 1) Knowledge and comprehension of the vocabulary used to communicate with actors and creative collaborators;*
- 2) Knowledge and comprehension of directing strategies for guiding actors during rehearsals and for interacting with creative collaborators.*

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Conoscenza e capacità di comprensione applicate. Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità:

- Capacità di relazionarsi e guidare l'attore;
- Capacità di tradurre il testo scritto in uno spazio tridimensionale mutevole;
- Capacità di ideare un percorso narrativo attraverso i costumi;
- Capacità di formulare un piano luci;
- Capacità di ideare un progetto fonico funzionale alla narrazione;
- Capacità di creare e/o selezionare musiche di scene coerenti col progetto registico.

Applying knowledge and understanding. At the end of the course the student will acquired the following skills:

- Ability to communicate and direct actors;*
- Ability to translate written text into a dynamic three-dimensional space;*
- Ability to create a narrative path through costume design;*
- Ability to formulate a lighting plan;*
- Ability to devise a functional sound design for storytelling;*
- Ability to create and/or select stage music that aligns with the directorial project.*

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare il lavoro pratico con gli attori e i collaboratori artistici. Sarà quindi in grado di valutarle autonomamente, elaborandole in azioni pratiche. Lo studente sarà inoltre in grado di riflettere su quali siano i temi sociali ed etici insiti nella drammaturgia e come questi possano essere espressi nella messa in scena.

At the end of the course, the student will be able to gather and interpret the necessary information to tackle practical work with actors and artistic collaborators. They will then be capable of independently assessing and transforming this information into practical actions. Furthermore, the student will be able to reflect on the social and ethical themes inherent in dramaturgy and how these can be expressed in the staging.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, per affrontare il lavoro pratico con gli attori e i collaboratori creativi.

At the end of the course the student will be able to communicate informations, ideas, problems and solutions to specialist and non-specialist interlocutors, to face the practical work with actors and creative collaborators.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della composizione dell'azione scenica, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

At the end of the course the student will have the necessary skills to continue his process of learning the composition of action on stage, both from the theoretical and from the practical point of view, with a high degree of autonomy.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Gli studenti sono tenuti a preparare:

J. Deer, *Dirigere il musical*, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018;

G. Feydeau, *Sarto Per signora*;

F. Wedekind, *Risveglio di primavera*, Genova, *Il Melangolo*, 2007;

Gli appunti delle lezioni.

Students are required to prepare:

J. Deer, Dirigere il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018;

G. Feydeau, Sarto Per signora;

F. Wedekind, Risveglio di primavera, Genova, Il Melangolo, 2007;

Lecture notes.

PREREQUISITI PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame sono utili le competenze e le conoscenze acquisite nei primi due anni del Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale, in particolare nelle discipline Composizione dell'azione scenica, Recitazione ed Elementi di costume per il teatro.

To successfully follow the course and pass the exam, the skills and knowledge acquired in the first two years of the three-year course for Musical Theater Actors are beneficial, especially in the disciplines of Scenic Action Composition, Acting, and Elements of Costume for Theater.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Prova orale.

Lo studente dovrà presentare, nel tempo massimo di 3 minuti, il progetto registico di due scene contigue tratte da un'opera pubblicata a sua scelta e concordato col docente corredato da:

Copione contenente indicazioni circa l'organizzazione dello spazio scenico e la realizzazione dell'eventuale cambio di scena, lo staging, la guida dell'attore, il progetto luci e la relativa cue list, il progetto fonico e la relativa cue list;

Figurini dei costumi;

Musiche di scena, originali e/o selezionate.

Nella prova orale sarà accertata l'applicazione degli argomenti delineati nel programma, eventualmente anche attraverso domande del/i docente/i, valutando la capacità di progettazione, direzione e comunicazione.

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

Oral examination:

The student will be required to present, within a maximum of 3 minutes, the directorial project of two contiguous scenes from a published work of their choice, as agreed upon with the instructor. The presentation should include:

A script containing instructions regarding the organization of the stage space and the execution of any scene changes, staging, actor direction, lighting design, and the corresponding cue list, as well as the sound design and its cue list;

Costume sketches;

Stage music, whether original or selected.

During the oral examination, the application of the topics outlined in the curriculum will be assessed, potentially through questions from the instructor(s). The evaluation will consider the student's ability in planning, directing, and communicating.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

COMPOSIZIONE DELL'AZIONE SCENICA DIRECTING

Disciplina <i>Course</i>	COMPOSIZIONE DELL'AZIONE SCENICA DIRECTING	SAD	ADRR020		
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Costanza Filaroni, Francesco Marchesi, Massimiliano Perticari				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	TERZO THIRD	Corso <i>Class</i>	Gino Bramieri
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	100	CFA	4		

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Il corso ha i seguenti obiettivi formativi: fornire le conoscenze e competenze necessarie alla formulazione di un progetto registico dal testo scritto alla messa in scena, occupandosi del lavoro con l'attore, dell'organizzazione dello spazio scenico, dei costumi, del disegno luci, del disegno fonico e delle musiche di scena.

L'Unità Didattica 1 affronta il lavoro pratico con gli attori per la messa in scena di estratti da *Sarto per signora* di Georges Feydeau, ponendo particolare attenzione alla parola scritta, all'umorismo e al tempo teatrale, suggeriti dall'autore attraverso il linguaggio e la costruzione drammaturgica.

L'Unità Didattica 2 affronta l'analisi del testo *Risveglio di primavera* di Frank Wedekind, la sua traduzione in spazio scenico, l'ideazione dei costumi, la formulazione della cue list per il progetto luci, la formulazione della cue list per il progetto fonico, la scrittura e/o selezione delle musiche di scena, la guida degli attori.

The course aims to provide the knowledge and skills necessary for the development of a directorial project from written text to stage production. This includes working with actors, organizing the stage space, designing costumes, creating lighting plans, designing soundscapes, and producing and/or selecting stage music.

*The Unità Didattica 1 deals with practical work with actors for the staging of excerpts from *Sarto per signora* by Georges Feydeau, paying particular attention to the written word, humor, and theatrical timing, as suggested by the author through language and dramatic construction.*

*Unit 2 addresses the analysis of Frank Wedekind's play *Spring Awakening*, its translation onto the stage, costume design, the formulation of the cue list for the lighting project, the formulation of the cue list for the sound project, the writing and/or selection of stage music, and the guidance of the actors.*

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso ha i seguenti obiettivi formativi: fornire le conoscenze e competenze necessarie alla formulazione di un progetto registico dal testo scritto alla messa in scena, occupandosi del lavoro con l'attore, dell'organizzazione dello spazio scenico, dei costumi, del disegno luci, del disegno fonico e delle musiche di scena.

I risultati attesi del corso contribuiranno alla maturazione dello studente attraverso le seguenti abilità che verranno acquisite:

- Capacità di relazionarsi e guidare l'attore;
- Capacità di tradurre il testo scritto in uno spazio tridimensionale mutevole;
- Capacità di ideare un percorso narrativo attraverso i costumi;
- Capacità di formulare un piano luci;
- Capacità di ideare un progetto fonico funzionale alla narrazione;
- Capacità di creare e/o selezionare musiche di scene coerenti col progetto registico.

Inoltre lo studente sarà in grado autonomamente di:

- Raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare il lavoro pratico con gli attori e i collaboratori creativi;
- Continuare il suo processo di apprendimento della composizione dell'azione scenica e del progetto registico, sia dal punto di vista teorico sia da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

The course aims to provide the knowledge and skills necessary for the development of a directorial project from written text to stage production. This includes working with actors, organizing the stage space, designing costumes, creating lighting plans, designing soundscapes, and producing and/or selecting stage music.

The expected outcomes of the course will contribute to the students' growth through the following acquired abilities:

- Ability to communicate and direct actors;*
- Ability to translate written text into a dynamic three-dimensional space;*
- Ability to create a narrative path through costume design;*
- Ability to formulate a lighting plan;*
- Ability to devise a functional sound design for storytelling;*
- Ability to create and/or select stage music that aligns with the directorial project.*

Furthermore, students will be able to independently:

- Gather and interpret the necessary information to approach practical work with actors and creative collaborators;*
- Continue their learning process regarding the composition of stage action and directorial projects, both theoretically and practically, with a high degree of autonomy.*

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Conoscenze e capacità di comprensione:

- 1) Conoscenza e capacità di comprensione del vocabolario usato per comunicare con l'attore e i collaboratori creativi;
- 2) Conoscenza e capacità di comprensione delle strategie di direzione per guidare l'attore durante le prove e per relazionarsi con i collaboratori creativi.

Knowledge and comprehension skills:

- 1) Knowledge and comprehension of the vocabulary used to communicate with actors and creative collaborators;*
- 2) Knowledge and comprehension of directing strategies for guiding actors during rehearsals and for interacting with creative collaborators.*

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Conoscenza e capacità di comprensione applicate. Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità:

- Capacità di relazionarsi e guidare l'attore;
- Capacità di tradurre il testo scritto in uno spazio tridimensionale mutevole;
- Capacità di ideare un percorso narrativo attraverso i costumi;
- Capacità di formulare un piano luci;
- Capacità di ideare un progetto fonico funzionale alla narrazione;
- Capacità di creare e/o selezionare musiche di scene coerenti col progetto registico.

Applying knowledge and understanding. At the end of the course the student will acquired the following skills:

- Ability to communicate and direct actors;*
- Ability to translate written text into a dynamic three-dimensional space;*
- Ability to create a narrative path through costume design;*
- Ability to formulate a lighting plan;*
- Ability to devise a functional sound design for storytelling;*
- Ability to create and/or select stage music that aligns with the directorial project.*

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare il lavoro pratico con gli attori e i collaboratori artistici. Sarà quindi in grado di valutarle autonomamente, elaborandole in azioni pratiche. Lo studente sarà inoltre in grado di riflettere su quali siano i temi sociali ed etici insiti nella drammaturgia e come questi possano essere espressi nella messa in scena.

At the end of the course, the student will be able to gather and interpret the necessary information to tackle practical work with actors and artistic collaborators. They will then be capable of independently assessing and transforming this information into practical actions. Furthermore, the student will be able to reflect on the social and ethical themes inherent in dramaturgy and how these can be expressed in the staging.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, per affrontare il lavoro pratico con gli attori e i collaboratori creativi.

At the end of the course the student will be able to communicate informations, ideas, problems and solutions to specialist and non-specialist interlocutors, to face the practical work with actors and creative collaborators.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della composizione dell'azione scenica, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

At the end of the course the student will have the necessary skills to continue his process of learning the composition of action on stage, both from the theoretical and from the practical point of view, with a high degree of autonomy.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Gli studenti sono tenuti a preparare:

J. Deer, *Dirigere il musical*, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018;

G. Feydeau, *Sarto Per signora*;

F. Wedekind, *Risveglio di primavera*, Genova, Il Melangolo, 2007;

Gli appunti delle lezioni.

Students are required to prepare:

J. Deer, Dirigere il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018;

G. Feydeau, Sarto Per signora;

F. Wedekind, Risveglio di primavera, Genova, Il Melangolo, 2007;

Lecture notes.

PREREQUISITI PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame sono utili le competenze e le conoscenze acquisite nei primi due anni del Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale, in particolare nelle discipline Composizione dell'azione scenica, Recitazione ed Elementi di costume per il teatro.

To successfully follow the course and pass the exam, the skills and knowledge acquired in the first two years of the three-year course for Musical Theater Actors are beneficial, especially in the disciplines of Scenic Action Composition, Acting, and Elements of Costume for Theater.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Prova orale.

Lo studente dovrà presentare, nel tempo massimo di 3 minuti, il progetto registico di due scene contigue tratte da un'opera pubblicata a sua scelta e concordato col docente corredato da:

Copione contenente indicazioni circa l'organizzazione dello spazio scenico e la realizzazione dell'eventuale cambio di scena, lo staging, la guida dell'attore, il progetto luci e la relativa cue list, il progetto fonico e la relativa cue list;

Figurini dei costumi;

Musiche di scena, originali e/o selezionate.

Nella prova orale sarà accertata l'applicazione degli argomenti delineati nel programma, eventualmente anche attraverso domande del/i docente/i, valutando la capacità di progettazione, direzione e comunicazione.

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

Oral examination:

The student will be required to present, within a maximum of 3 minutes, the directorial project of two contiguous scenes from a published work of their choice, as agreed upon with the instructor. The presentation should include:

A script containing instructions regarding the organization of the stage space and the execution of any scene changes, staging, actor direction, lighting design, and the corresponding cue list, as well as the sound design and its cue list;

Costume sketches;

Stage music, whether original or selected.

During the oral examination, the application of the topics outlined in the curriculum will be assessed, potentially through questions from the instructor(s). The evaluation will consider the student's ability in planning, directing, and communicating.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

PROGETT. E REALIZZAZIONE MASCHERE MASK DESIGN AND PRODUCTION

Disciplina <i>Course</i>	PROGETT. E REALIZZAZIONE MASCHERE MASK DESIGN AND PRODUCTION	SAD	ADRPRS023		
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Valeria Desa				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	TERZO THIRD	Corso <i>Class</i>	Enzo Garinci
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	50	CFA			2

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Prima parte: fase storico-introductiva composta da una serie di lezioni sull'oggetto "maschera", nel suo legame con l'antropologia, il rito e lo spettacolo. Approfondimento teorico sulla scenotecnica: studio della terminologia dei vari elementi che costituiscono una scenografia in modo tale da rendere lo studente capace di riconoscere i vari elementi presenti su un palcoscenico durante il montaggio e la messa in scena di uno spettacolo.

Seconda parte: fase progettuale sulla progettazione della propria maschera (in questa fase lo studente inizierà un percorso grafico di progettazione, denominato "libro di bordo" che dovrà documentare l'intero percorso).

Terza parte: fase laboratoriale di creazione della maschera mediante la tecnica tradizionale e artigianale del modellato in creta, calco in gesso e positivo in cartapesta.

Quarta parte: fase di verifica (durante le lezioni di Riccardo Pippa, docente del corso di Recitazione) e successiva correzione delle maschere realizzate.

Durante l'anno, qualora tempistiche e logistica lo permettessero, verranno proposti uno o più incontri con professionisti del settore per approfondire vari aspetti legati all'oggetto maschera come il rapporto tra i materiali tradizionali e quelli più innovativi o il trucco teatrale (estremamente integrato e in dialogo con il tema della maschera teatrale).

First part: historical-introductory phase consisting of a series of lessons about the object "mask" and its connection with anthropology, ritualism and performance. Theoretical in-dept study of the terminology of the various elements in scenography and stagecraft. The student will recognize the various elements present on a stage during the assembly and staging of a show.

Second part: design phase on the project of his own mask (in this phase the student will begin a graphic design path, called "log book" which will have to document the entire path)

Third part: workshop phase of creating the mask using the traditional and artisan technique of modeling in clay, plaster cast and positive in papier-mâché.

Fourth part: verification phase (during the lessons of Riccardo Pippa the teacher of the Acting course) and subsequent correction of the masks created.

During the year, if timing and logistics allow it, one or more meetings with professionals in the sector will be proposed to deepen various aspects related to the mask object such as the relationship between traditional and innovative materials or theatrical make-up (extremely integrated and in dialogue with the theme of the theatrical mask).

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Gli obiettivi del corso sono la conoscenza teorica dell'evoluzione formale, antropologica e stilistica della maschera nella storia e del contributo che essa ha apportato e apporta al linguaggio del mondo dello spettacolo sia esso prosa, lirica, musica o balletto. Il corso si prefigge inoltre di richiamare l'attenzione sull'importanza della terminologia professionale utilizzata nel mondo dello spettacolo, in particolare modo nell'ambito della scenografia.

Attraverso l'apprendimento delle fasi di lavoro di costruzione della maschera, il confronto con il lavoro di professionisti del settore e la ricerca di ambiti in cui l'oggetto maschera è sviluppato con metodologie innovative e/o alternative, lo studente verrà accompagnato a relazionarsi con la complessità del lavoro di creazione della maschera e del suo linguaggio e a relazionarsi con essa in maniera costruttiva e creativa.

The course's objectives are the knowledge of the evolution (formal, anthropological and stylistic) of the mask in history and the contribution given to the theatre's language, either prose or lyrical, music or ballet. The course also aims to draw attention to the importance of the professional terminology used in the world of entertainment, particularly in scenography.

Through the teaching of the working stages of building a mask, the comparison with the professionals' work and the search of areas where the mask as an object is developed with new or alternative methodologies, students will be led to relate to the entire process of creating a mask and its language and will be able to do it in a constructive and creative way.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Il corso si prefigge una conoscenza teorica dell'importanza della maschera nell'ambito dello spettacolo dal vivo e della performance in quanto oggetto artistico, drammaturgico e narrativo, inoltre si prefigge di fornire allo studente una conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali legate alla figura del Creatore di maschere.

This course aims to give a theoretical knowledge of the prominent role of masks for live entertainment and their performance as artistic, dramaturgic and narrative tools. It also aims to provide to students both the knowledge and the understanding of all the relevant matters linked to the role of a creator of masks.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Il corso si prefigge di fornire una conoscenza di base della storia della maschera e delle metodologie di realizzazione della stessa. Durante il corso si cercherà di sviluppare la capacità di ricerca di fonti ed elaborazione creativa di uno o più progetti, attraverso mezzi personali, che possano esprimere al meglio le peculiarità artistiche personali ma sempre in relazione ad un percorso narrativo preciso.

Verrà approfondita la capacità di interpretazione di un dato testo o tema in relazione alla creazione pratica di un oggetto di grande valenza espressiva (la maschera).

This course aims to provide basic knowledge of the history of masks and of the methodologies for their realization.

It aims to develop the ability of searching for sources and the creative elaboration of one or more projects, through personal means, which can express at best the individual artistic characteristics – always in respect to a precise narrative path.

The course will also develop the ability to interpret certain data or topics related to the practical creation of objects of great expressiveness (such as masks).

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Il corso si prefigge di dare strumenti critici per creare un oggetto “maschera” all'interno di uno spettacolo e/o evento artistico sviluppando il suo significato drammaturgico all'interno della scelte registiche, stilistiche o performative.

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare il lavoro di progettazione e realizzazione della maschera e sarà quindi in grado di valutarle autonomamente, organizzando il lavoro su se stesso e sulla creazione artistica.

The course aims to provide the necessary critical tools to create an object- the mask- for an artistic performance, developing its dramaturgical meaning in reference to directorial, stilistical and performative decisions. At the end of the course, students will be able to pick up and interpret all relevant informations in order to deal with the design and the realization of a mask; they will be able to make autonomous /independent judgements and to organize their working and artistic process.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni ad interlocutori specialisti e non specialisti.

Con chiarezza nell'esposizione e uso appropriato del lessico specifico della disciplina potrà relazionarsi ad un ipotetico team artistico e lavorare con competenza e autonomia allo sviluppo condiviso e organico di un progetto artistico comune.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

At the end of the course, students will be able to communicate information, ideas, problems and solutions to a specialized as well as a not specialized audience.

With a clear eloquence and the correct employment of the technical language of the discipline, they will be able to relate to an hypothetical artistic team and to work competently and independently to the shared and organic development of a common artistic project.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo studente avrà guadagnato un alto grado di conoscenze professionali, la consapevolezza e l'autonomia adeguate per diventare un professionista e un consapevole fruitore all'interno del mondo dello spettacolo, sia da un punto di vista teorico/creativo che pratico/realizzativo.

At the end of the course, students will have acquired a high degree of professional knowledge, the proper awareness and the autonomy to become professionals and conscious consumers inside the world of theatre/entertainment, under a point of view not only theoretical/creative but also practical/operational.

PROGRAMMA D'ESAME **TEACHING RESOURCES**

Per l'esame gli studenti sono tenuti a portare:

gli appunti delle lezioni teoriche (verrà fornito il materiale testuale e iconografico durante l'anno).

Il progetto della maschera realizzata in classe con i materiali indicati

Un elaborato grafico (denominato "libro di bordo") completo di ricerca iconografica, moodboard e bozzetti che documentino tutte le fasi di lavoro.

La seguente bibliografia è utile e consigliata, non è obbligatorio che gli studenti acquistino i testi indicati:

V.Turner, "Dal rito al teatro", Il Mulino, 1986.

Dario Fo, "Manuale minimo dell'attore", Einaudi, 2009

Jacques Lecoque, "Il corpo poetico. Un insegnamento della creazione teatrale", Arsenale Edizioni, 2021

Stefano Anselmo, "Il trucco e la maschera", Editrice BCM Milano, 1997.

4.2 Teaching resources

For the exam, students are required to prepare:

theoretical lessons notes (textual and iconographic material will be provided during the year).

The mask made in class with the materials indicated

a graphic work called "Logbook" complete with iconographic research, moodboard and graphical sketches that document all the work phases.

The following bibliography is useful and recommended, it is not mandatory for students to purchase the indicated texts:

V.Turner, "Dal rito al teatro", Il Mulino, 1986.

Dario Fo, "Manuale minimo dell'attore", Einaudi, 2009

Jacques Lecoque, "Il corpo poetico. Un insegnamento della creazione teatrale", Arsenale Edizioni, 2021

Stefano Anselmo, "Il trucco e la maschera", Editrice BCM Milano, 1997.

PREREQUISITI **PREREQUISITES**

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 l'analisi.

To follow the course and pass the exam successfully, particular competences are not required: during the lessons all the instruments to face the study and the analysis will be provided.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE **ASSESSMENT METHODS**

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Lo studente verrà valutato finale sulla base della maschera analizzata, progettata e realizzata durante il corso e che verrà presentate in sede d'esame.

Verranno valutati la capacità di indagare fonti e riferimenti, di sviluppare un'idea formale e stilistica originale e drammaturgicamente coerente con i temi proposti, di tradurla mediante elaborati grafici e di finalizzarla tramite la realizzazione della maschera.

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

Student's assessment will be based on the three masks analysed, designed and realized during the course, which will be shown at the final examination.

Students will be assessed on their skills to search for sources and references, to develop a formal and stylistic idea, which has to be innovative and dramaturgically consistent with the themes addressed during the course, to render this idea grafically and to finalize it through the realization of the mask.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

**PROGETT. E REALIZZAZIONE MASCHERE
MASK DESIGN AND PRODUCTION**

Disciplina <i>Course</i>	PROGETT. E REALIZZAZIONE MASCHERE MASK DESIGN AND PRODUCTION	SAD	ADRPRS023		
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Valeria Desa				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	TERZO THIRD	Corso <i>Class</i>	Gino Bramieri
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	50	CFA			2

**DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION**

Prima parte: fase storico-introductiva composta da una serie di lezioni sull'oggetto "maschera", nel suo legame con l'antropologia, il rito e lo spettacolo. Approfondimento teorico sulla scenotecnica: studio della terminologia dei vari elementi che costituiscono una scenografia in modo tale da rendere lo studente capace di riconoscere i vari elementi presenti su un palcoscenico durante il montaggio e la messa in scena di uno spettacolo.

Seconda parte: fase progettuale sulla progettazione della propria maschera (in questa fase lo studente inizierà un percorso grafico di progettazione, denominato "libro di bordo" che dovrà documentare l'intero percorso).

Terza parte: fase laboratoriale di creazione della maschera mediante la tecnica tradizionale e artigianale del modellato in creta, calco in gesso e positivo in cartapesta.

Quarta parte: fase di verifica (durante le lezioni di Riccardo Pippa, docente del corso di Recitazione) e successiva correzione delle maschere realizzate.

Durante l'anno, qualora tempistiche e logistica lo permettessero, verranno proposti uno o più incontri con professionisti del settore per approfondire vari aspetti legati all'oggetto maschera come il rapporto tra i materiali tradizionali e quelli più innovativi o il trucco teatrale (estremamente integrato e in dialogo con il tema della maschera teatrale).

First part: historical-introductory phase consisting of a series of lessons about the object "mask" and its connection with anthropology, ritualism and performance. Theoretical in-dept study of the terminology of the various elements in scenography and stagecraft. The student will recognize the various elements present on a stage during the assembly and staging of a show.

Second part: design phase on the project of his own mask (in this phase the student will begin a graphic design path, called "log book" which will have to document the entire path)

Third part: workshop phase of creating the mask using the traditional and artisan technique of modeling in clay, plaster cast and positive in papier-mâché.

Fourth part: verification phase (during the lessons of Riccardo Pippa the teacher of the Acting course) and subsequent correction of the masks created.

During the year, if timing and logistics allow it, one or more meetings with professionals in the sector will be proposed to deepen various aspects related to the mask object such as the relationship between traditional and innovative materials or theatrical make-up (extremely integrated and in dialogue with the theme of the theatrical mask).

**OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES**

Gli obiettivi del corso sono la conoscenza teorica dell'evoluzione formale, antropologica e stilistica della maschera nella storia e del contributo che essa ha apportato e apporta al linguaggio del mondo dello spettacolo sia esso prosa, lirica, musica o balletto. Il corso si prefigge inoltre di richiamare l'attenzione sull'importanza della terminologia professionale utilizzata nel mondo dello spettacolo, in particolare modo nell'ambito della scenografia.

Attraverso l'apprendimento delle fasi di lavoro di costruzione della maschera, il confronto con il lavoro di professionisti del settore e la ricerca di ambiti in cui l'oggetto maschera è sviluppato con metodologie innovative e/o alternative, lo studente verrà accompagnato a relazionarsi con la complessità del lavoro di creazione della maschera e del suo linguaggio e a relazionarsi con essa in maniera costruttiva e creativa.

The course's objectives are the knowledge of the evolution (formal, anthropological and stylistic) of the mask in history and the contribution given to the theatre's language, either prose or lyrical, music or ballet. The course also aims to draw attention to the importance of the professional terminology used in the world of entertainment, particularly in scenography.

Through the teaching of the working stages of building a mask, the comparison with the professionals' work and the search of areas where the mask as an object is developed with new or alternative methodologies, students will be led to relate to the entire process of creating a mask and its language and will be able to do it in a constructive and creative way.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Il corso si prefigge una conoscenza teorica dell'importanza della maschera nell'ambito dello spettacolo dal vivo e della performance in quanto oggetto artistico, drammaturgico e narrativo, inoltre si prefigge di fornire allo studente una conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali legate alla figura del Creatore di maschere.

This course aims to give a theoretical knowledge of the prominent role of masks for live entertainment and their performance as artistic, dramaturgic and narrative tools. It also aims to provide to students both the knowledge and the understanding of all the relevant matters linked to the role of a creator of masks.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Il corso si prefigge di fornire una conoscenza di base della storia della maschera e delle metodologie di realizzazione della stessa. Durante il corso si cercherà di sviluppare la capacità di ricerca di fonti ed elaborazione creativa di uno o più progetti, attraverso mezzi personali, che possano esprimere al meglio le peculiarità artistiche personali ma sempre in relazione ad un percorso narrativo preciso.

Verrà approfondita la capacità di interpretazione di un dato testo o tema in relazione alla creazione pratica di un oggetto di grande valenza espressiva (la maschera).

This course aims to provide basic knowledge of the history of masks and of the methodologies for their realization.

It aims to develop the ability of searching for sources and the creative elaboration of one or more projects, through personal means, which can express at best the individual artistic characteristics – always in respect to a precise narrative path.

The course will also develop the ability to interpret certain data or topics related to the practical creation of objects of great expressiveness (such as masks).

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Il corso si prefigge di dare strumenti critici per creare un oggetto "maschera" all'interno di uno spettacolo e/o evento artistico sviluppando il suo significato drammaturgico all'interno della scelte registiche, stilistiche o performative.

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare il lavoro di progettazione e realizzazione della maschera e sarà quindi in grado di valutarle autonomamente, organizzando il lavoro su se stesso e sulla creazione artistica.

The course aims to provide the necessary critical tools to create an object- the mask- for an artistic performance, developing its dramaturgical meaning in reference to directorial, stilistical and performative decisions. At the end of the course, students will be able to pick up and interpret all relevant informations in order to deal with the design and the realization of a mask; they will be able to make autonomous /independent judgements and to organize their working and artistic process.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni ad interlocutori specialisti e non specialisti.

Con chiarezza nell'esposizione e uso appropriato del lessico specifico della disciplina potrà relazionarsi ad un ipotetico team artistico e lavorare con competenza e autonomia allo sviluppo condiviso e organico di un progetto artistico comune.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

At the end of the course, students will be able to communicate information, ideas, problems and solutions to a specialized as well as a not specialized audience.

With a clear eloquence and the correct employment of the technical language of the discipline, they will be able to relate to an hypothetical artistic team and to work competently and independently to the shared and organic development of a common artistic project.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo studente avrà guadagnato un alto grado di conoscenze professionali, la consapevolezza e l'autonomia adeguate per diventare un professionista e un consapevole fruitore all'interno del mondo dello spettacolo, sia da un punto di vista teorico/creativo che pratico/realizzativo.

At the end of the course, students will have acquired a high degree of professional knowledge, the proper awareness and the autonomy to become professionals and conscious consumers inside the world of theatre/entertainment, under a point of view not only theoretical/creative but also practical/operational.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Per l'esame gli studenti sono tenuti a portare:

gli appunti delle lezioni teoriche (verrà fornito il materiale testuale e iconografico durante l'anno).

Il progetto della maschera realizzata in classe con i materiali indicati

Un elaborato grafico (denominato "libro di bordo") completo di ricerca iconografica, moodboard e bozzetti che documentino tutte le fasi di lavoro.

La seguente bibliografia è utile e consigliata, non è obbligatorio che gli studenti acquistino i testi indicati:

V.Turner, "Dal rito al teatro", Il Mulino, 1986.

Dario Fo, "Manuale minimo dell'attore", Einaudi, 2009

Jacques Lecoque, "Il corpo poetico. Un insegnamento della creazione teatrale", Arsenale Edizioni, 2021

Stefano Anselmo, "Il trucco e la maschera", Editrice BCM Milano, 1997.

4.2 Teaching resources

For the exam, students are required to prepare:

theoretical lessons notes (textual and iconographic material will be provided during the year).

The mask made in class with the materials indicated

a graphic work called "Logbook" complete with iconographic research, moodboard and graphical sketches that document all the work phases.

The following bibliography is useful and recommended, it is not mandatory for students to purchase the indicated texts:

V.Turner, "Dal rito al teatro", Il Mulino, 1986.

Dario Fo, "Manuale minimo dell'attore", Einaudi, 2009

Jacques Lecoque, "Il corpo poetico. Un insegnamento della creazione teatrale", Arsenale Edizioni, 2021

Stefano Anselmo, "Il trucco e la maschera", Editrice BCM Milano, 1997.

PREREQUISITI PREREQUISITES

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 l'analisi.

To follow the course and pass the exam successfully, particular competences are not required: during the lessons all the instruments to face the study and the analysis will be provided.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Lo studente verrà valutato finale sulla base della maschera analizzata, progettata e realizzata durante il corso e che verrà presentata in sede d'esame.

Verranno valutati la capacità di indagare fonti e riferimenti, di sviluppare un'idea formale e stilistica originale e drammaturgicamente coerente con i temi proposti, di tradurla mediante elaborati grafici e di finalizzarla tramite la realizzazione della maschera.

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

Student's assessment will be based on the three masks analysed, designed and realized during the course, which will be shown at the final examination.

Students will be assessed on their skills to search for sources and references, to develop a formal and stylistic idea, which has to be innovative and dramaturgically consistent with the themes addressed during the course, to render this idea grafically and to finalize it through the realization of the mask.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

ELEMENTI DI COSTUME PER IL TEATRO COSTUME DESIGN ELEMENTS

Disciplina <i>Course</i>	ELEMENTI DI COSTUME PER IL TEATRO COSTUME DESIGN ELEMENTS			SAD	ADRPRS028
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Margherita Platé				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	PRIMO FIRST	Corso <i>Class</i>	Gigi Proietti
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	25			CFA	1

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

PRIMA PARTE _ Analisi e definizione del significato di costume teatrale e del mestiere del costumista

Questa fase si articolerà in 2 lezioni.

In questa prima fase si procederà con l' Analisi e la definizione del significato di costume teatrale attraverso esempi e testimonianze di lavori eseguiti da professionisti e opere realizzate negli ultimi decenni e considerando un ampio spettro di applicazioni del costume nei generi teatrali più d'usi : prosa, balletto, opera lirica, musical , intrattenimento come attività circense e performing art. Introduzione al mestiere vero e proprio del costumista dove si andranno ad analizzare tutte le relazioni che intercorrono tra il costumista e il team creativo, e le fasi di lavoro che determinano il costume, dal concepimento alla messa in scena.

SECONDA PARTE _ Elementi di storia per il costume teatrale

Questa fase si articolerà in 5 lezioni.

In questa seconda fase verterà' analizzata brevemente l'evoluzione del costume teatrale dalla Antica Grecia, con la nascita della tragedia e della commedia fino al 1700, cercando di indagare i vari elementi che componevano sia il vestiario comune che quello del teatrante.

TERZA PARTE _ Elementi di progettazione del costume teatrale

Questa fase si articolerà in 6 lezioni.

In questa fase si procederà all'applicazione delle fasi descritte nella fase due, cercando di individuare un testo che sia oggetto di studio e approfondimento nelle materie di regia e drammaturgia, di portare una propria idea di costume, e di rappresentarlo con i mezzi che si hanno a disposizione, che possono essere disegni, schizzi, collage, immagini elaborate.

Revisione dei bozzetti con docente di regia, indicazioni di come potrebbero essere realizzati i costumi e quali materiali utilizzare capacità individuali di procurarsi il materiale per realizzare il costume inventato.

PART ONE - Analysis and definition of the meaning of theatrical costume and the profession of costume designer

This phase will be divided in 2 lessons

In this first phase we will proceed with the analysis and definition of the meaning of theatrical costume through examples and testimonies of works performed by professionals and works made in the last decades and considering a wide spectrum of applications of costume in the most widespread theatrical genres: prose, ballet, opera, musical, entertainment such as circus activity and performing art.

Introduction to the actual profession of the costume designer where we will analyze all the relationships that exist between the costume

designer and the creative team, and the work phases that determine the costume from conception to staging-

SECOND PART - Elements of history for the theatrical costume

This phase will be divided in 5 lessons

In this second phase, the evolution of theatrical costume from Ancient Greece, with the birth of tragedy and comedy to 1700, will be briefly analyzed, trying to investigate the various elements that made up both the common and theatrical clothing.

THIRD PART - Design elements of the theatrical costume

This phase will be divided in 6 lessons

This phase will be divided into 6 lessons. In this phase we will proceed with the application of the phases described in phase two, trying to identify a text that is the subject of study and deepening in the subjects of direction and dramaturgy, to bring one's own idea of costume, and to represent it with the means that are available and that can be drawings, sketches, collages, elaborate images.

Revision of the sketches with the lecturer of direction (regia), indications of how the costumes could be made and which materials to use individual skills to obtain the material to make the invented costume.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

L'obbiettivo del corso è la conoscenza teorica del contributo che il costumista apporta alla riuscita dello spettacolo sia esso prosa, lirica, musica o balletto, attraverso l'apprendimento delle fasi di lavoro, le conoscenze di base della storia del costume, e l'applicazione di elementi di progettazione del costume stesso. Alla fine del corso l'allievo dovrebbe aver compreso la complessità del lavoro del costumista, conoscere l'importanza della relazione con il costume indossato, e relazionarsi con il costume in maniera costruttiva e creativa.

The aim of the course is the obtainment of the theoretical knowledge regarding the contribution that the costume designer makes to the success of the show, be it prose, opera, music or ballet, through the learning of the work phases, the basic knowledge of the history of costume, and the application of design elements of the costume itself.

At the end of the course the student should have understood the complexity of the costume designer's work, realize the importance of the relationship with the costume worn, and relate to the costume in a constructive and creative way.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Il corso si prefigge una conoscenza teorica dell'importanza del costume teatrale e della figura professionale ad esso dedicata, sia nell'arco storico che nella rappresentazione contemporanea. L'allievo avrà conoscenze di base della storia del costume teatrale e dell'uso del costume nella contemporaneità.

The course aims at a theoretical knowledge of the importance of theatrical costume and of the professional figure dedicated to it, both in the historical arc and in contemporary representation. The student will have acquired basic knowledge of the history of theatrical costume and the use of costume in the contemporary world

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Il corso si prefigge una consapevolezza da parte degli attori del rapporto che c'è tra il corpo e il costume e quello che esso implica nell'interpretazione del personaggio. Nella parte finale del corso si cercherà di sviluppare la capacità di elaborare creativamente un bozzetto attraverso mezzi personali che dia corpo ad un personaggio studiato e analizzato durante il corso e sviluppando un soggetto studiato nel corso di regia.

The course aims at an awareness on the part of the actors of the relationship between the body and the costume and what it implies in the interpretation of the character. In the final part of the course we will try to develop the ability of creatively elaborating a sketch that gives body to a character studied and analyzed during the course, with an a collaboration with the directing course.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Per il primo anno, verrà chiesto all'allievo di prendere coscienza dello spazio e del costume coerenti con l'azione e la scelta registica proposta, considerandone la fattibilità e la gestione sul palcoscenico.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

For the first year of course, the student will be asked to become aware of the space and costume consistent with the action and the proposed directorial choices, considering its feasibility and management on the stage

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Il corso si prefigge di creare degli interlocutori attenti e preparati quando si parla di costume all'interno di un team artistico e attori consapevoli dell'importanza del costume sia nella costruzione del personaggio che nella relazione con tutta la macchina teatrale.

The course aims to create both attentive and prepared interlocutors when it comes to costume within an artistic team and actors aware of the importance of costume, both in the construction of the character and in the relationship with the whole theatrical machine.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Il corso si prefigge di creare degli professionisti e spettatori consapevoli e in grado di cogliere differenze qualitative e comunicative riguardanti il costume all'interno di uno spettacolo teatrale e la filiera che sta dietro la nascita di un costume teatrale .

The course aims to create professionals and conscious spectators able to grasp qualitative and communicative differences regarding the costume within a theatrical performance and the supply chain behind the birth of a theatrical costume.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

La valutazione avverrà alla fine del corso:

Si svolgerà in due fasi:

UNA VERIFICA ORALE : dove verranno verificate le conoscenze di base in storia del costume teatrale di un argomento che si è prescelto con alcuni approfondimenti sul programma generale.

UN' ELABORATO GRAFICO a discrezione dell'allievo con tecniche di rappresentazione diverse e sempre a discrezione dell'allievo che dovrà prenderà in esame:

-la ricerca iconografica alla quale ci si è ispirati.

-la location

- il periodo storico

- il bozzetto di più personaggi dell'opera concordata con il docente, nel quale saranno esplicitati, il costume e gli accessori ad esso correlato, il trucco e parruccho, la palette di colori eventuali.

The assessment will take place at the end of the course:

will take place in two phases:

An oral examination where the basic knowledge in the history of the theatrical costume of a chosen topic will be verified with some insights on the general program.

A graphic elaboration at the discretion of the student with different representation techniques and always at the discretion of the student who will have to examine:

-the iconographic research which inspired us.

-the location

-the historical period

-the sketch of several characters of the work agreed with the teacher, in which the costume and accessories related to it will be explained, the make-up and wigs, the palette of any colors.

PREREQUISITI PREREQUISITES

Non sono richiesti requisiti

No requirements are required

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

La valutazione dello studente avverrà nella capacità di esprimersi in maniera sicura rispetto allo studio della storia del costume, sia nella capacità di rendere comprensibile e esplicativo il proprio progetto di costumistica attraverso gli elaborati grafici richiesti. Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

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

The evaluation of the student will take place in the ability to express himself in a safe way with respect to the study of the history of costume, and in the ability to make his own costume project understandable and explanatory through the required graphics.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

ELEMENTI DI COSTUME PER IL TEATRO COSTUME DESIGN ELEMENTS

Disciplina <i>Course</i>	ELEMENTI DI COSTUME PER IL TEATRO COSTUME DESIGN ELEMENTS			SAD	ADRPRS028
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Margherita Platé				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	PRIMO FIRST	Corso <i>Class</i>	Giovanna Ralli
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	25			CFA	1

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

PRIMA PARTE _ Analisi e definizione del significato di costume teatrale e del mestiere del costumista

Questa fase si articolerà in 2 lezioni.

In questa prima fase si procederà con l' Analisi e la definizione del significato di costume teatrale attraverso esempi e testimonianze di lavori eseguiti da professionisti e opere realizzate negli ultimi decenni e considerando un ampio spettro di applicazioni del costume nei generi teatrali più d'usi : prosa, balletto, opera lirica, musical , intrattenimento come attività circense e performing art. Introduzione al mestiere vero e proprio del costumista dove si andranno ad analizzare tutte le relazioni che intercorrono tra il costumista e il team creativo, e le fasi di lavoro che determinano il costume, dal concepimento alla messa in scena.

SECONDA PARTE _ Elementi di storia per il costume teatrale

Questa fase si articolerà in 5 lezioni.

In questa seconda fase verterà' analizzata brevemente l'evoluzione del costume teatrale dalla Antica Grecia, con la nascita della tragedia e della commedia fino al 1700, cercando di indagare i vari elementi che componevano sia il vestiario comune che quello del teatrante.

TERZA PARTE _ Elementi di progettazione del costume teatrale

Questa fase si articolerà in 6 lezioni.

In questa fase si procederà all'applicazione delle fasi descritte nella fase due, cercando di individuare un testo che sia oggetto di studio e approfondimento nelle materie di regia e drammaturgia, di portare una propria idea di costume, e di rappresentarlo con i mezzi che si hanno a disposizione, che possono essere disegni, schizzi, collage, immagini elaborate.

Revisione dei bozzetti con docente di regia, indicazioni di come potrebbero essere realizzati i costumi e quali materiali utilizzare capacità individuali di procurarsi il materiale per realizzare il costume inventato.

PART ONE - Analysis and definition of the meaning of theatrical costume and the profession of costume designer

This phase will be divided in 2 lessons

In this first phase we will proceed with the analysis and definition of the meaning of theatrical costume through examples and testimonies of works performed by professionals and works made in the last decades and considering a wide spectrum of applications of costume in the most widespread theatrical genres: prose, ballet, opera, musical, entertainment such as circus activity and performing art.

Introduction to the actual profession of the costume designer where we will analyze all the relationships that exist between the costume

designer and the creative team, and the work phases that determine the costume from conception to staging-

SECOND PART - Elements of history for the theatrical costume

This phase will be divided in 5 lessons

In this second phase, the evolution of theatrical costume from Ancient Greece, with the birth of tragedy and comedy to 1700, will be briefly analyzed, trying to investigate the various elements that made up both the common and theatrical clothing.

THIRD PART - Design elements of the theatrical costume

This phase will be divided in 6 lessons

This phase will be divided into 6 lessons. In this phase we will proceed with the application of the phases described in phase two, trying to identify a text that is the subject of study and deepening in the subjects of direction and dramaturgy, to bring one's own idea of costume, and to represent it with the means that are available and that can be drawings, sketches, collages, elaborate images.

Revision of the sketches with the lecturer of direction (regia), indications of how the costumes could be made and which materials to use individual skills to obtain the material to make the invented costume.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

L'obbiettivo del corso è la conoscenza teorica del contributo che il costumista apporta alla riuscita dello spettacolo sia esso prosa, lirica, musica o balletto, attraverso l'apprendimento delle fasi di lavoro, le conoscenze di base della storia del costume, e l'applicazione di elementi di progettazione del costume stesso. Alla fine del corso l'allievo dovrebbe aver compreso la complessità del lavoro del costumista, conoscere l'importanza della relazione con il costume indossato, e relazionarsi con il costume in maniera costruttiva e creativa.

The aim of the course is the obtainment of the theoretical knowledge regarding the contribution that the costume designer makes to the success of the show, be it prose, opera, music or ballet, through the learning of the work phases, the basic knowledge of the history of costume, and the application of design elements of the costume itself.

At the end of the course the student should have understood the complexity of the costume designer's work, realize the importance of the relationship with the costume worn, and relate to the costume in a constructive and creative way.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Il corso si prefigge una conoscenza teorica dell'importanza del costume teatrale e della figura professionale ad esso dedicata, sia nell'arco storico che nella rappresentazione contemporanea. L'allievo avrà conoscenze di base della storia del costume teatrale e dell'uso del costume nella contemporaneità.

The course aims at a theoretical knowledge of the importance of theatrical costume and of the professional figure dedicated to it, both in the historical arc and in contemporary representation. The student will have acquired basic knowledge of the history of theatrical costume and the use of costume in the contemporary world

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Il corso si prefigge una consapevolezza da parte degli attori del rapporto che c'è tra il corpo e il costume e quello che esso implica nell'interpretazione del personaggio. Nella parte finale del corso si cercherà di sviluppare la capacità di elaborare creativamente un bozzetto attraverso mezzi personali che dia corpo ad un personaggio studiato e analizzato durante il corso e sviluppando un soggetto studiato nel corso di regia.

The course aims at an awareness on the part of the actors of the relationship between the body and the costume and what it implies in the interpretation of the character. In the final part of the course we will try to develop the ability of creatively elaborating a sketch that gives body to a character studied and analyzed during the course, with an a collaboration with the directing course.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Per il primo anno, verrà chiesto all'allievo di prendere coscienza dello spazio e del costume coerenti con l'azione e la scelta registica proposta, considerandone la fattibilità e la gestione sul palcoscenico.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

For the first year of course, the student will be asked to become aware of the space and costume consistent with the action and the proposed directorial choices, considering its feasibility and management on the stage

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Il corso si prefigge di creare degli interlocutori attenti e preparati quando si parla di costume all'interno di un team artistico e attori consapevoli dell'importanza del costume sia nella costruzione del personaggio che nella relazione con tutta la macchina teatrale.

The course aims to create both attentive and prepared interlocutors when it comes to costume within an artistic team and actors aware of the importance of costume, both in the construction of the character and in the relationship with the whole theatrical machine.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Il corso si prefigge di creare degli professionisti e spettatori consapevoli e in grado di cogliere differenze qualitative e comunicative riguardanti il costume all'interno di uno spettacolo teatrale e la filiera che sta dietro la nascita di un costume teatrale .

The course aims to create professionals and conscious spectators able to grasp qualitative and communicative differences regarding the costume within a theatrical performance and the supply chain behind the birth of a theatrical costume.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

La valutazione avverrà alla fine del corso:

Si svolgerà in due fasi:

UNA VERIFICA ORALE : dove verranno verificate le conoscenze di base in storia del costume teatrale di un argomento che si è prescelto con alcuni approfondimenti sul programma generale.

UN' ELABORATO GRAFICO a discrezione dell'allievo con tecniche di rappresentazione diverse e sempre a discrezione dell'allievo che dovrà prenderà in esame:

-la ricerca iconografica alla quale ci si è ispirati.

-la location

- il periodo storico

- il bozzetto di più personaggi dell'opera concordata con il docente, nel quale saranno esplicitati, il costume e gli accessori ad esso correlato, il trucco e parruccho, la palette di colori eventuali.

The assessment will take place at the end of the course:

will take place in two phases:

An oral examination where the basic knowledge in the history of the theatrical costume of a chosen topic will be verified with some insights on the general program.

A graphic elaboration at the discretion of the student with different representation techniques and always at the discretion of the student who will have to examine:

-the iconographic research which inspired us.

-the location

-the historical period

-the sketch of several characters of the work agreed with the teacher, in which the costume and accessories related to it will be explained, the make-up and wigs, the palette of any colors.

PREREQUISITI PREREQUISITES

Non sono richiesti requisiti

No requirements are required

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

La valutazione dello studente avverrà nella capacità di esprimersi in maniera sicura rispetto allo studio della storia del costume, sia nella capacità di rendere comprensibile e esplicativo il proprio progetto di costumistica attraverso gli elaborati grafici richiesti. Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

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

The evaluation of the student will take place in the ability to express himself in a safe way with respect to the study of the history of costume, and in the ability to make his own costume project understandable and explanatory through the required graphics.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

ELEMENTI DI COSTUME PER IL TEATRO COSTUME DESIGN ELEMENTS

Disciplina <i>Course</i>	ELEMENTI DI COSTUME PER IL TEATRO COSTUME DESIGN ELEMENTS			SAD	ADRPRS028
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Margherita Platé				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	SECONDO SECOND	Corso <i>Class</i>	Mariangela Melato
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	25			CFA	1

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

PRIMA PARTE _ Analisi e definizione del significato di costume teatrale e del mestiere del costumista

Questa fase si articolerà in 2 lezioni.

In questa prima fase si procederà con l' Analisi e la definizione del significato di costume teatrale attraverso esempi e testimonianze di lavori eseguiti da professionisti e opere realizzate negli ultimi decenni e considerando un ampio spettro di applicazioni del costume nei generi teatrali più diversi : prosa, balletto, opera lirica, musical , intrattenimento come attività circense e performing art. Introduzione al mestiere vero e proprio del costumista dove si andranno ad analizzare tutte le relazioni che intercorrono tra il costumista e il team creativo, e le fasi di lavoro che determinano il costume, dal concepimento alla messa in scena.

SECONDA PARTE _ Elementi di storia per il costume teatrale

Questa fase si articolerà in 5 lezioni.

In questa seconda fase verrà analizzata brevemente l'evoluzione del costume teatrale dalla Antica Grecia, con la nascita della tragedia e della commedia fino al 1700, cercando di indagare i vari elementi che componevano sia il vestiario comune che quello del teatrante.

TERZA PARTE _ Elementi di progettazione del costume teatrale

Questa fase si articolerà in 6 lezioni.

In questa fase si procederà all'applicazione delle fasi descritte nella fase due, cercando di individuare un testo che sia oggetto di studio e approfondimento nelle materie di regia e drammaturgia, di portare una propria idea di costume, e di rappresentarlo con i mezzi che si hanno a disposizione, che possono essere disegni, schizzi, collage, immagini elaborate.

Revisione dei bozzetti con docente di regia, indicazioni di come potrebbero essere realizzati i costumi e quali materiali utilizzare capacità individuali di procurarsi il materiale per realizzare il costume inventato.

PART ONE - Analysis of the text with criteria aimed at the design of the costume, specifications relating to the work, analysis of shows and representations significant for the history of contemporary costume

This phase will be divided in 2 lessons

In this first phase we will proceed with the analysis and definition of the meaning of theatrical costume through examples and testimonies of works performed by professionals and works made in the last decades and considering a wide spectrum of applications of costume in the most widespread theatrical genres: prose, ballet, opera, musical, entertainment such as circus activity and performing art.

We will then proceed to the semantic analysis of the text to extrapolate information and formulate our own idea of costume

Analysis of the specifications and feasibility of a costume project

SECOND PART - Elements of history for the theatrical costume

This phase will be divided in 5 lessons

In this second phase, the evolution of theatrical costume from Baroque to contemporary theater will be briefly analyzed, trying to investigate various changes that characterize the subject of the discipline.

THIRD PART - Design elements of the theatrical costume

This phase will be divided in 6 lessons

This phase will be divided into 6 lessons. In this phase we will proceed with the application of the phases described in phase two, trying to identify a text that is the subject of study and deepening in the subjects of direction and dramaturgy, to bring one's own idea of costume, and to represent it with the means that are available and that can be drawings, sketches, collages, elaborate images.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

L'obiettivo del corso è la conoscenza teorica del contributo che il costumista apporta alla riuscita dello spettacolo sia esso prosa, lirica, musica o balletto, attraverso l'apprendimento delle fasi di lavoro, le conoscenze di base della storia del costume, e l'applicazione di elementi di progettazione del costume stesso. Alla fine del corso l'allievo dovrebbe aver compreso la complessità del lavoro del costumista, conoscere l'importanza della relazione con il costume indossato, e relazionarsi con il costume in maniera costruttiva e creativa.

The aim of the course is the obtainment of the theoretical knowledge regarding the contribution that the costume designer makes to the success of the show, be it prose, opera, music or ballet, through the learning of the work phases, the basic knowledge of the history of costume, and the application of design elements of the costume itself. At the end of the course the student should have understood the complexity of the costume designer's work, realize the importance of the relationship with the costume worn, and relate to the costume in a constructive and creative way.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | Knowledge and understanding

Il corso si prefigge una consapevolezza da parte degli attori del rapporto che c'è tra il corpo e il costume e quello che esso implica nell'interpretazione del personaggio. Nella parte finale del corso si cercherà di sviluppare la capacità di elaborare creativamente un bozzetto attraverso mezzi personali che dia corpo a più personaggi studiati e analizzati durante il corso.

The course aims at an awareness on the part of the actors of the relationship between the body and the costume and what it implies in the interpretation of the character. In the final part of the course we will try to develop the ability of creatively elaborating a sketch that gives body to a character studied and analyzed during the course.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | Applying knowledge and understanding

Il corso si prefigge una conoscenza teorica dell'importanza del costume teatrale e della figura professionale ad esso dedicata, sia nell'arco storico che nella rappresentazione contemporanea. L'allievo avrà conoscenze di base della storia del costume teatrale e dell'uso del costume nella contemporaneità.

The course aims at a theoretical knowledge of the importance of theatrical costume and of the professional figure dedicated to it, both in the historical arc and in contemporary representation. The student will have acquired basic knowledge of the history of theatrical costume and the use of costume in the contemporary world. The course aims at a theoretical knowledge of the importance of theatrical costume and of the professional figure dedicated to it, both in the historical arc and in contemporary representation. The student will have acquired basic knowledge of the history of theatrical costume and the use of costume in the contemporary world.

3. Autonomia di giudizio | Making judgements

Per il primo anno, verrà chiesto all'allievo di prendere coscienza dello spazio e del costume coerenti con l'azione e la scelta registica proposta, considerandone la fattibilità e la gestione sul palcoscenico.

For the first year of course, the student will be asked to become aware of the space and costume consistent with the action and the proposed directorial choices, considering its feasibility and management on the stage

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Il corso si prefigge di creare degli interlocutori attenti e preparati quando si parla di costume all'interno di un team artistico e attori consapevoli dell'importanza del costume sia nella costruzione del personaggio che nella relazione con tutta la macchina teatrale.

The course aims to create both attentive and prepared interlocutors when it comes to costume within an artistic team and actors aware of the importance of costume, both in the construction of the character and in the relationship with the whole theatrical machine

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Il corso si prefigge di creare degli professionisti e spettatori consapevoli e in grado di cogliere dierenze qualitative e comunicative riguardanti il costume all'interno di uno spettacolo teatrale e la filiera che stà dietro la nascita di un costume teatrale .

The course aims to create professionals and contious spectators able to grasp qualitative and communicative dierences regarding the costume within a theatrical performance and the supply chain behind the birth of a theatrical costume.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

La valutazione avverrà alla fine del corso:

Si svolgerà in due fasi:

UNA VERIFICA ORALE : dove verranno verificate le conoscenze di base in storia del costume teatrale di un argomento che si e' prescelto con alcuni approfondimenti sul programma generale.

UN ELABORATO GRAFICO a discrezione dell'allievo con tecniche di rappresentazione diverse e sempre a discrezione dell'allievo che dovrà prenderà in esame:

-la ricerca iconografica alla quale ci si e' ispirati.

-la location

-il periodo storico

-il bozzetto di più personaggi dell'opera concordata con il docente, nel quale saranno esplicitati, il costume e gli accessori ad esso correlato, il trucco e parruccho, la palletes di colori eventuali.

La bibliografia di riferimento per l'esame orale e':

STORIA DEL COSTUME TEATRALE, Paola Bignami, Carocci editore

STORIA DEL COSTUME TEATRALE IN EUROPA, Maria Luisa Angelillo, Lucarini editori

The assessment will take place at the end of the course:

will take place in two phases:

An oral examination where the basic knowledge in the history of the theatrical costume of a chosen topic will be verified with some insights on the general program.

A graphic elaboration at the discretion of the student with diereent representation techniques and always at the discretion of the student who will have to examine:

-the iconographic research which inspired us.

-the location

-the historical period

-the sketch of several characters of the work agreed with the teacher, in which the costume and accessories related to it will be explained, the make-up and wigs, the pallets of any colors.

The referenece bibliography for the oral exam is:

STORIA DEL COSTUME TEATRALE, Paola Bignami, Carocci editore

STORIA DEL COSTUME TEATRALE IN EUROPA, Maria Luisa Angelillo, Lucarini editori

PREREQUISITI PREREQUISITES

Non e' richiesto alcun requisito

no requirements are required

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

La valutazione dello studente avverrà nella capacità di esprimersi in maniera sicura rispetto allo studio della storia del costume, sia nella capacità di rendere comprensibile e esplicativo il proprio progetto di costumistica attraverso gli elaborati grafici richiesti. Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

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

The evaluation of the student will take place in the ability to express himself in a safe way with respect to the study of the history of costume, and in the ability to make his own costume project understandable and explanatory through the required graphics.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

ELEMENTI DI COSTUME PER IL TEATRO COSTUME DESIGN ELEMENTS

Disciplina <i>Course</i>	ELEMENTI DI COSTUME PER IL TEATRO COSTUME DESIGN ELEMENTS			SAD	ADRPRS028
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Margherita Platé				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	SECONDO SECOND	Corso <i>Class</i>	Bice Valori
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	25			CFA	1

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

PRIMA PARTE _ Analisi e definizione del significato di costume teatrale e del mestiere del costumista

Questa fase si articolerà in 2 lezioni.

In questa prima fase si procederà con l' Analisi e la definizione del significato di costume teatrale attraverso esempi e testimonianze di lavori eseguiti da professionisti e opere realizzate negli ultimi decenni e considerando un ampio spettro di applicazioni del costume nei generi teatrali più diversi : prosa, balletto, opera lirica, musical , intrattenimento come attività circense e performing art. Introduzione al mestiere vero e proprio del costumista dove si andranno ad analizzare tutte le relazioni che intercorrono tra il costumista e il team creativo, e le fasi di lavoro che determinano il costume, dal concepimento alla messa in scena.

SECONDA PARTE _ Elementi di storia per il costume teatrale

Questa fase si articolerà in 5 lezioni.

In questa seconda fase verrà analizzata brevemente l'evoluzione del costume teatrale dalla Antica Grecia, con la nascita della tragedia e della commedia fino al 1700, cercando di indagare i vari elementi che componevano sia il vestiario comune che quello del teatrante.

TERZA PARTE _ Elementi di progettazione del costume teatrale

Questa fase si articolerà in 6 lezioni.

In questa fase si procederà all'applicazione delle fasi descritte nella fase due, cercando di individuare un testo che sia oggetto di studio e approfondimento nelle materie di regia e drammaturgia, di portare una propria idea di costume, e di rappresentarlo con i mezzi che si hanno a disposizione, che possono essere disegni, schizzi, collage, immagini elaborate.

Revisione dei bozzetti con docente di regia, indicazioni di come potrebbero essere realizzati i costumi e quali materiali utilizzare capacità individuali di procurarsi il materiale per realizzare il costume inventato.

PART ONE - Analysis of the text with criteria aimed at the design of the costume, specifications relating to the work, analysis of shows and representations significant for the history of contemporary costume

This phase will be divided in 2 lessons

In this first phase we will proceed with the analysis and definition of the meaning of theatrical costume through examples and testimonies of works performed by professionals and works made in the last decades and considering a wide spectrum of applications of costume in the most widespread theatrical genres: prose, ballet, opera, musical, entertainment such as circus activity and performing art.

We will then proceed to the semantic analysis of the text to extrapolate information and formulate our own idea of costume

Analysis of the specifications and feasibility of a costume project

SECOND PART - Elements of history for the theatrical costume

This phase will be divided in 5 lessons

In this second phase, the evolution of theatrical costume from Baroque to contemporary theater will be briefly analyzed, trying to investigate various changes that characterize the subject of the discipline.

THIRD PART - Design elements of the theatrical costume

This phase will be divided in 6 lessons

This phase will be divided into 6 lessons. In this phase we will proceed with the application of the phases described in phase two, trying to identify a text that is the subject of study and deepening in the subjects of direction and dramaturgy, to bring one's own idea of costume, and to represent it with the means that are available and that can be drawings, sketches, collages, elaborate images.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

L'obiettivo del corso è la conoscenza teorica del contributo che il costumista apporta alla riuscita dello spettacolo sia esso prosa, lirica, musica o balletto, attraverso l'apprendimento delle fasi di lavoro, le conoscenze di base della storia del costume, e l'applicazione di elementi di progettazione del costume stesso. Alla fine del corso l'allievo dovrebbe aver compreso la complessità del lavoro del costumista, conoscere l'importanza della relazione con il costume indossato, e relazionarsi con il costume in maniera costruttiva e creativa.

The aim of the course is the obtainment of the theoretical knowledge regarding the contribution that the costume designer makes to the success of the show, be it prose, opera, music or ballet, through the learning of the work phases, the basic knowledge of the history of costume, and the application of design elements of the costume itself. At the end of the course the student should have understood the complexity of the costume designer's work, realize the importance of the relationship with the costume worn, and relate to the costume in a constructive and creative way.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | Knowledge and understanding

Il corso si prefigge una consapevolezza da parte degli attori del rapporto che c'è tra il corpo e il costume e quello che esso implica nell'interpretazione del personaggio. Nella parte finale del corso si cercherà di sviluppare la capacità di elaborare creativamente un bozzetto attraverso mezzi personali che dia corpo a più personaggi studiati e analizzati durante il corso.

The course aims at an awareness on the part of the actors of the relationship between the body and the costume and what it implies in the interpretation of the character. In the final part of the course we will try to develop the ability of creatively elaborating a sketch that gives body to a character studied and analyzed during the course.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | Applying knowledge and understanding

Il corso si prefigge una conoscenza teorica dell'importanza del costume teatrale e della figura professionale ad esso dedicata, sia nell'arco storico che nella rappresentazione contemporanea. L'allievo avrà conoscenze di base della storia del costume teatrale e dell'uso del costume nella contemporaneità.

The course aims at a theoretical knowledge of the importance of theatrical costume and of the professional figure dedicated to it, both in the historical arc and in contemporary representation. The student will have acquired basic knowledge of the history of theatrical costume and the use of costume in the contemporary world. The course aims at a theoretical knowledge of the importance of theatrical costume and of the professional figure dedicated to it, both in the historical arc and in contemporary representation. The student will have acquired basic knowledge of the history of theatrical costume and the use of costume in the contemporary world.

3. Autonomia di giudizio | Making judgements

Per il primo anno, verrà chiesto all'allievo di prendere coscienza dello spazio e del costume coerenti con l'azione e la scelta registica proposta, considerandone la fattibilità e la gestione sul palcoscenico.

For the first year of course, the student will be asked to become aware of the space and costume consistent with the action and the proposed directorial choices, considering its feasibility and management on the stage

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Il corso si prefigge di creare degli interlocutori attenti e preparati quando si parla di costume all'interno di un team artistico e attori consapevoli dell'importanza del costume sia nella costruzione del personaggio che nella relazione con tutta la macchina teatrale.

The course aims to create both attentive and prepared interlocutors when it comes to costume within an artistic team and actors aware of the importance of costume, both in the construction of the character and in the relationship with the whole theatrical machine

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Il corso si prefigge di creare degli professionisti e spettatori consapevoli e in grado di cogliere dierenze qualitative e comunicative riguardanti il costume all'interno di uno spettacolo teatrale e la filiera che stà dietro la nascita di un costume teatrale .

The course aims to create professionals and contious spectators able to grasp qualitative and communicative diereces regarding the costume within a theatrical performance and the supply chain behind the birth of a theatrical costume.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

La valutazione avverrà alla fine del corso:

Si svolgerà in due fasi:

UNA VERIFICA ORALE : dove verranno verificate le conoscenze di base in storia del costume teatrale di un argomento che si e' prescelto con alcuni approfondimenti sul programma generale.

UN ELABORATO GRAFICO a discrezione dell'allievo con tecniche di rappresentazione diverse e sempre a discrezione dell'allievo che dovrà prenderà in esame:

-la ricerca iconografica alla quale ci si e' ispirati.

-la location

-il periodo storico

-il bozzetto di più personaggi dell'opera concordata con il docente, nel quale saranno esplicitati, il costume e gli accessori ad esso correlato, il trucco e parruccho, la palletes di colori eventuali.

La bibliografia di riferimento per l'esame orale e':

STORIA DEL COSTUME TEATRALE, Paola Bignami, Carocci editore

STORIA DEL COSTUME TEATRALE IN EUROPA, Maria Luisa Angelillo, Lucarini editori

The assessment will take place at the end of the course:

will take place in two phases:

An oral examination where the basic knowledge in the history of the theatrical costume of a chosen topic will be verified with some insights on the general program.

A graphic elaboration at the discretion of the student with diereent representation techniques and always at the discretion of the student who will have to examine:

-the iconographic research which inspired us.

-the location

-the historical period

-the sketch of several characters of the work agreed with the teacher, in which the costume and accessories related to it will be explained, the make-up and wigs, the palletes of any colors.

The referenece bibliography for the oral exam is:

STORIA DEL COSTUME TEATRALE, Paola Bignami, Carocci editore

STORIA DEL COSTUME TEATRALE IN EUROPA, Maria Luisa Angelillo, Lucarini editori

PREREQUISITI PREREQUISITES

Non e' richiesto alcun requisito

no requirements are required

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

La valutazione dello studente avverrà nella capacità di esprimersi in maniera sicura rispetto allo studio della storia del costume, sia nella capacità di rendere comprensibile e esplicativo il proprio progetto di costumistica attraverso gli elaborati grafici richiesti. Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

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

The evaluation of the student will take place in the ability to express himself in a safe way with respect to the study of the history of costume, and in the ability to make his own costume project understandable and explanatory through the required graphics.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

**ADATT. TESTI E SCRITTURA SCENICA
TEXT ADAPT. AND STAGE WRITING**

Disciplina <i>Course</i>	ADATT. TESTI E SCRITTURA SCENICA TEXT ADAPT. AND STAGE WRITING	SAD	ADRDS030		
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Carlo Susa				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	TERZO THIRD	Corso <i>Class</i>	Enzo Garinei
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	100			CFA	4

**DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION**

Storia del teatro moderno e contemporaneo e principi base di scrittura drammaturgica.

Il corso si propone di analizzare le principali forme drammatiche utilizzate in epoca contemporanea, con l'intento di fornire agli studenti strumenti utili a condurre un'approfondita analisi drammaturgica di un testo e i primi rudimenti di scrittura teatrale. Per ottenere questi obiettivi, il percorso didattico si struttura in quattro parti, tra loro intrecciate e complementari: due di natura storico-analitica e due di natura teorico-pratica.

Le due unità didattiche di natura storica ripercorrono le principali linee-guida della storia del teatro musicale e di prosa che hanno caratterizzato il XIX secolo, a partire dal romanticismo e quelle di prosa e di ricerca che si sono sviluppate nel XX secolo, privilegiando le civiltà teatrali sviluppatasi in Europa occidentale, in Russia e negli Stati Uniti. Nella prima delle due unità storiche, si segue il doppio binario del teatro di prosa e di quello musicale, soffermandosi sia sulle specificità dei due ambiti, sia su collegamenti e omologie, oltre che sui rapporti tra testo e musica nelle diverse epoche storiche. Nell'altra unità di natura storica, si seguono invece le due linee di sviluppo rappresentate da una parte dalle forme teatrali tradizionalmente legate al modello del teatro borghese e alla quali ci si riferisce usando il termine 'prosa', dall'altra invece dalle proposte delle avanguardie artistiche e del teatro di ricerca che spesso sono nate e si sono sviluppate come contestazione e superamento delle istanze tradizionali.

Per quanto riguarda invece le due unità di natura teorico-pratica più direttamente legate alla scrittura teatrale, si prevede di analizzare le forme drammatiche delle quali si sono visti l'origine e lo sviluppo nelle unità storiche, fornendo degli strumenti utili a gestirle drammaturgicamente nell'ambito di un progetto di messa in scena. Entrando più nello specifico, la prima unità è dedicata all'analisi e alla scrittura drammaturgica e prevede l'approfondimento di elementi introdotti nel corso del secondo anno, quali il concetto di conflitto drammatico; la figura del protagonista, i suoi desideri e obiettivi, gli ostacoli che si frappongono tra lui e il suo obiettivo principale; la caratterizzazione degli altri personaggi; la natura dei generi e degli stili drammaturgici; il concetto di struttura e la divisione in unità drammatiche (atti). Tale approfondimento prevede il supporto della visione critica di alcuni video di spettacoli teatrali o di film, e una serie di esercizi di scrittura, da svolgere sia ex tempore, che in modo più ragionato al di fuori delle ore di lezione.

La seconda unità teorico-pratica prevede invece l'approfondimento, con l'ausilio di strumenti analoghi alla prima, di un modello drammaturgico che, nell'ultimo secolo, ha assunto una rilevanza senza precedenti, sia per ciò che concerne lo sviluppo dei testi drammatici, sia per quanto riguarda il lavoro di interpretazione e sviluppo dei personaggi: il cosiddetto 'viaggio dell'eroe', teorizzato e codificato da Joseph Campbell e Christopher Vogler.

History of modern and contemporary theatre and basic principles of dramatic writing.

The course analyzes the main dramatic forms used in contemporary times, with the aim of providing students with useful tools to conduct an in-depth dramaturgical analysis of a text and the basic rudiments of theatrical writing. To achieve these objectives, the educational path is structured in four units, intertwined and complementary: two of a historical-analytical nature and two of a theoretical-practical nature.

The two historical teaching units retrace the main guidelines of the history of musical and prose theater that characterized the 19th century, starting from romanticism and those of prose, avant-garde and neo-avant-garde that developed in the 20th century, focusing the attention on the theatrical civilizations developed in Western Europe, Russia and the United States.

More specifically, in the first of the two historical units, we follow the double track of prose and musical theatre, focusing both on the specificities of the two areas, and on connections and homologies, as well as on the relationships between text and music in different historical eras. In the other historical unit, instead, the two lines of development are followed, represented on the one hand by the theatrical forms traditionally linked to the model of the bourgeois theater and to which we refer using the term 'prose', on the other hand by the proposals of the artistic avant-gardes and by the neo-avant-garde movements which were often born and developed as a contestation and overcoming of traditional theatre.

In the two units of a theoretical-practical nature more directly linked to theatrical writing, instead, we analyze the dramatic forms of which we have seen the origin and development in the historical units, providing useful tools to manage them in the context of staging projects.

More specifically, the first unit is dedicated to dramaturgical analysis and writing, and foresees the deepening of elements introduced during the second year, such as the concept of dramatic conflict; the figure of the protagonist, his desires and goals, the obstacles that stand between him and his main goal; the characterization of the other characters; the nature of genres and dramaturgical styles; the concept of structure and the division into dramatic units (acts). This in-depth study includes the support of the critical viewing of some videos of theatrical performances or films, and some writing exercises, to be carried out both 'ex tempore' and in a more reasoned way, outside of class hours.

The second theoretical-practical unit provides for the deepening, with the aid of tools similar to the first, of a dramatic archetype that in the last century has assumed unprecedented importance, both for what concerns the development of dramatic texts, and for what it concerns the work of interpretation and development of the characters: the so-called 'hero's journey', theorized and studied by Joseph Campbell and Christopher Vogler.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Gli obiettivi delle unità didattiche di natura storica sono definiti come segue.

Ridefinire i parametri che informavano i corsi degli anni precedenti, in relazione all'epoca contemporanea (XIX-XX sec.), in relazione ai fenomeni che vedono il teatro prima espandersi, divenendo la forma di intrattenimento principale di tutte le classi sociali, e poi progressivamente ridursi ad essere semplicemente una delle forme dello spettacolo occidentale.

Ripercorrere le principali linee-guida della storia del teatro e dello spettacolo, dell'inizio dell'Ottocento alla fine del secolo scorso, indagandola soprattutto in relazione agli aspetti legati alla drammaturgia, alla regia e alle modalità di messa in scena.

Analizzare specificamente le modalità per le quali le varie branche dello spettacolo otto-novecentesco – teatro di prosa, teatro musicale, cinema, televisione ecc. – si fondono su un concetto di 'autorialità' legato all'attività dramaturgica, sia essa da intendere nel suo accezione consueta, oppure nei moderni significati legati alla regia e alla "scrittura di scena".

Approfondire la natura e l'evoluzione delle teorie attoriali, sorte e affermatesi negli ultimi due secoli.

Gli obiettivi delle unità didattiche di natura dramaturgica sono definiti come segue.

Riprendere i principi fondamentali di analisi dramaturgica introdotti l'anno precedente, nel corso di Analisi del testo, e guidarne l'applicazione nei processi di scrittura.

Approfondire i principi di scrittura drammatica diffusisi degli ultimi decenni, con un focus di approfondimento sul modello del "viaggio dell'eroe" di Campbell-Vogler.

Stimolare gli studenti a scrivere testi drammatici – a seconda dei casi, di natura parziale e ridotta, oppure ampia e completa –, guidandoli nelle diverse fasi della sua composizione. Solo ponendosi nell'ottica dell'autore del copione e attraversando l'intero percorso creativo a partire dal concepimento dell'opera fino al momento in cui essa viene messa in scena, infatti, si può riuscire a comprendere ogni aspetto dell'arte drammatica.

I risultati di apprendimento attesi al termine del corso, definiti secondo i parametri europei esemplificati nei cinque descrittori di Dublino, sono i seguenti.

The objectives of the historical teaching units are defined as follows:

Redefine the parameters that informed the courses of previous years, in relation to the contemporary era (19th-20th centuries), concerning the phenomena that saw theater first expand, becoming the main form of entertainment for all social classes, and then progressively reduce to being just one of the forms of Western entertainment.

Trace the main guidelines of the history of theater and entertainment, from the beginning of the 19th century to the end of the last century, investigating it especially in relation to aspects related to dramaturgy, direction, and staging methods.

Specifically analyze the ways in which the various branches of 19th-20th century entertainment – prose theater, musical theater, cinema, television, etc. – are based on a concept of ‘authorship’ linked to dramaturgical activity, whether it is understood in its usual sense, or in the modern meanings related to direction and “stage writing.”

Deepen the nature and evolution of acting theories, which have arisen and established themselves over the last two centuries.

The objectives of the dramaturgical teaching units are defined as follows:

Revisit the fundamental principles of dramaturgical analysis introduced the previous year, in the course of Text Analysis, and guide their application in writing processes.

Deepen the principles of dramatic writing that have spread over the last decades, with a focus on the “hero’s journey” model by Campbell-Vogler.

Encourage students to write dramatic texts – depending on the cases, of a partial and reduced nature, or broad and complete – guiding them through the different phases of its composition. Only by adopting the perspective of the scriptwriter and going through the entire creative process, from the conception of the work to the moment it is staged, can one truly understand every aspect of the dramatic art.

The learning outcomes expected at the end of the course, defined according to the European parameters exemplified in the five Dublin descriptors, are described below.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | Knowledge and understanding

Alla fine del corso, gli studenti saranno in grado di analizzare un testo drammatico, uno spettacolo teatrale, o un film, essendo in grado di comprenderne la struttura, i meccanismi di funzionamento principali e le linee di sviluppo fondamentali, oltre che di ricostruire gli archi di trasformazione dei personaggi che vi agiscono. Queste conoscenze amplieranno e completeranno le loro competenze professionali e saranno loro utili anche nel momento in cui dovessero approcciarsi a forme di espressione non strettamente riconducibili alla drammaturgia (come la narrativa, il giornalismo, le arti figurative, la musica), ma che ne mutuano alcune caratteristiche fondamentali.

Per quanto riguarda la parte storico-critica del corso, che chiude un percorso triennale, gli studenti acquisiranno la capacità di saper leggere e interpretare natura, funzioni e poetiche dei principali autori, gruppi e istanze teatrali e spettacolari che hanno caratterizzato la storia del teatro dal romanticismo alla fine del secolo scorso. Più specificamente, matureranno un'idea precisa delle più importanti concezioni teatrali sviluppatesi nel mondo occidentale negli ultimi due secoli e del ruolo e delle funzioni in esse svolte dall'attore.

At the end of the course, students will be able to analyze a dramatic text, play, or film, understanding its structure, main operating mechanisms, and fundamental lines of development, as well as reconstructing the transformational arcs of the characters. This knowledge will expand and complete their professional skills and will be useful even when approaching forms of expression not strictly related to dramaturgy (such as fiction, journalism, visual arts, music), but which borrow some of its key features. Regarding the historical-critical part of the course, which concludes a three-year training program, students will acquire the ability to read and interpret the nature, functions, and poetics of the main theatrical and spectacular authors, groups, and instances that have characterized the history of theater from Romanticism to the end of the last century. More specifically, they will develop a precise understanding of the most important theatrical concepts developed in the Western world over the last two centuries and the roles and functions played by actors within them.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | Applying knowledge and understanding

Gli studenti saranno in grado di applicare i principi di analisi e di scrittura alla composizione dei loro testi drammatici. Saranno anche in grado di intervenire in modo più efficace sui testi drammatici ai quali potranno essere chiamati a lavorare nel corso della loro vita professionale e di concepire dei più efficaci progetti di interpretazione e messa in scena, che tengano conto non solo dei loro elementi denotativi e connotativi, ma anche di quelli strutturali.

Si prevede che gli studenti siano anche in grado di confrontarsi con le principali questioni relative alla storia del teatro e dello spettacolo contemporaneo e che possano aver sviluppato una propria capacità di ricerca e apprendimento in relazione agli ambiti trattati dal corso, capendo meglio quali sono i testi, le tipologie di spettacolo teatrale e le tendenze maggiormente in linea con le proprie capacità e il proprio stile performativo.

Students will be able to apply the principles of analysis and writing to the composition of their dramatic texts. They will also be able to intervene more effectively in the dramatic texts they may work on during their professional lives and conceive the most effective projects for interpretation and staging, taking into account not only their denotative and connotative aspects but also their structural ones. It's expected that students will also be able to deal with the main issues relating to the history of contemporary theater and entertainment and that they will have developed their own research and learning skills in relation to the areas covered by the course, better understanding the texts, types of theatrical performances, and trends most in line with their skills and performance style.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Avendo acquisito la capacità di analizzare approfonditamente un testo drammatico e di comporne uno proprio, gli studenti potranno maturare una maggiore autonomia e profondità di giudizio, nel momento in cui si troveranno a confrontarsi professionalmente con testi teatrali o sceneggiature. A quel punto, il loro giudizio sulle caratteristiche e i punti di forza e di debolezza del testo drammatico sarà ancora più circostanziato, potendo condividere anche tecnicamente il punto di vista dell'autore. Si prevede che gli studenti possano altresì imparare ad avvalersi di strumenti intellettuali che li mettano in condizione di avvicinarsi a spettacoli, autori, testi teatrali, allestimenti, attività di compagnie e proposte di centri di produzione spettacolare, essendo in grado di metterli in relazione alle tradizioni nelle quali si inseriscono e di rendere possibile sia una comprensione delle istanze critiche di norma utilizzate nel mondo dello spettacolo, sia un'interpretazione personale che possa metterli in relazione con il proprio gusto e la propria poetica.

Having acquired the ability to thoroughly analyze a dramatic text and compose their own, students will be able to develop greater autonomy and depth of judgment when they are professionally confronted with theatrical texts or screenplays. At that point, their judgment on the characteristics, strengths, and weaknesses of the dramatic text will be even more detailed, allowing them to share the author's point of view technically. It's expected that students will also learn to use intellectual tools that enable them to approach shows, authors, plays, productions, company activities, and proposals from production centers. They will be able to relate these to the traditions in which they are embedded, facilitating both an understanding of the critical issues commonly discussed in the entertainment world and a personal interpretation that aligns with their own taste and poetics.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Gli studenti acquisiranno la capacità di utilizzare correttamente i principali termini del vocabolario tecnico specifico della drammaturgia e della storia del teatro. In questo modo, saranno in grado di organizzare meglio e in modo più chiaro i loro discorsi analitici riguardanti testi e spettacoli teatrali, sceneggiature cinematografiche e film, ed esporre in modo corretto e articolato i contenuti del corso e le idee che hanno maturato su di essi.

Students will acquire the ability to correctly use the main terms of the specific technical vocabulary of dramaturgy and the history of theater. This will enable them to better and more clearly organize their analytical discourses regarding dramas, theatrical shows, screenplays, and films, and to present the contents of the course and the ideas they have developed in a correct and articulated manner.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Gli aspetti sottolineati in relazione allo sviluppo dell'autonomia di giudizio si legano anche all'acquisizione delle capacità di apprendimento. In modo simile alle abilità nello svolgimento dei lavori manuali, in drammaturgia le capacità analitiche e la creatività aumentano con l'esercizio e con la familiarità con gli 'attrezzi del mestiere'. Inoltre, nel corso delle lezioni, verranno date informazioni e sollecitazioni utili a sviluppare ulteriormente le conoscenze e le competenze maturate nell'ambito del corso anche dopo la sua conclusione: si indicheranno saggi, monografie, manuali di scrittura, esercizi da compiere, ed eventualmente tipologie di corsi da seguire per sviluppare le differenti abilità necessarie allo sviluppo delle capacità drammaturgiche e la conoscenza storico-critica della storia del teatro e dello spettacolo. Per quanto concerne specificamente quest'ultimo ambito, gli studenti saranno stimolati a considerare le conoscenze storiche come un possibile inventario di soluzioni che possano rispondere alle loro esigenze lavorative, consentendo loro di essere anche in grado di collaborare proficuamente con le altre figure professionali che agiscono negli ambiti artistici e spettacolari.

The aspects highlighted in relation to the development of independent judgment are also connected to the acquisition of learning skills. Just as with manual work, in dramaturgy, analytical skills and creativity grow through practice and familiarity with professional tools. During the lessons, additional resources will be provided to help further develop the knowledge and skills acquired throughout the course, even after its conclusion. These resources may include essays, monographs, writing manuals, exercises, and potentially recommendations for further courses that can enhance the various abilities necessary for the development of dramaturgical expertise and the historical-critical understanding of theater and entertainment history. Specifically, in this latter area, students will be encouraged to view historical knowledge as a potential inventory of solutions that can meet their professional needs. This approach will enable them to collaborate effectively with other professionals in artistic and performance-related fields.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Unità didattica 1

Programma d'esame

Per l'u.d. 1, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:

- Gli appunti delle lezioni;
- Lavandier, "L'abc della drammaturgia", Roma, Audino, 2001, 2 voll., I, pp. 30-239 (facoltativo).

Unità didattica 2

Programma d'esame

Per l'u.d. 2, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:

- Gli appunti delle lezioni;
- C. Bernardi, C. Susa (a cura di), "Storia Essenziale del Teatro", Vita e Pensiero, Milano, 2005, in particolare pp. 246-282 e pp. 411-465 (per i testi relativi al periodo in oggetto).
- Un testo teatrale tra quelli trattati nell'ambito dell'unità, in qualsiasi edizione critica disponibile. In caso di dubbi riguardanti la scelta delle letture, il docente è disponibile a consigliare gli studenti.

Unità didattica 3

Programma d'esame

Per l'u.d. 3, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:

- Gli appunti delle lezioni;
- C. Bernardi, C. Susa (a cura di), "Storia Essenziale del Teatro", Vita e Pensiero, Milano, 2005, in particolare pp. 282-360 e pp. 411-465 (per i testi relativi al periodo in oggetto);
- C. Bernardi, C. Susa (a cura di), "Storia Essenziale del Teatro", Vita e Pensiero, Milano, 2005, in particolare pp. 360-377; oppure, in alternativa a questa parte, pp. 383-402.
- Due testi teatrali tra quelli trattati nell'ambito dell'unità, in qualsiasi edizione critica disponibile. In caso di dubbi riguardanti la scelta delle letture, il docente è disponibile a consigliare gli studenti.

Unità didattica 4

Programma d'esame

Per l'u.d. 4, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:

- Gli appunti delle lezioni;
- C. Vogler, "Il viaggio dell'eroe. La struttura del mito ad uso di scrittori di narrativa e di cinema", Roma, Audino, 2010 (facoltativo).

Unit 1

Syllabus

For unit 1, students are required to study:

- lecture notes;
- Y. Lavandier, "L'abc della drammaturgia", Roma, Audino, 2001, 2 voll., I, pp. 30-239 (optional).

Unit 2

Syllabus

For unit 2, students are required to study:

- lecture notes;
- C. Bernardi, C. Susa (a cura di), "Storia Essenziale del Teatro", Vita e Pensiero, Milano, 2005, in particolare pp. 246-282 e pp. 411-465 (for the texts relating to the period in question).
- One play among those covered within the unit, in any critical edition available. In case of doubts regarding the choice of readings, the teacher is available to advise the students.

Unit 3

Syllabus

For unit 3, students are required to study:

- lecture notes;
- C. Bernardi, C. Susa (a cura di), "Storia Essenziale del Teatro", Vita e Pensiero, Milano, 2005, pp. 256-379 and pp. 411-465 (for the texts relating to the period in question);
- C. Bernardi, C. Susa (a cura di), "Storia Essenziale del Teatro", Vita e Pensiero, Milano, 2005, pp. 360-377; or alternatively to this part, pp. 383-402.
- Two plays among those covered within the unit, in any critical edition available. In case of doubts regarding the choice of readings, the teacher is available to advise students.

Unit 4

Syllabus

For unit 4, students are required to study:

- lecture notes;
- C. Vogler, "Il viaggio dell'eroe. La struttura del mito ad uso di scrittori di narrativa e di cinema", Roma, Audino, 2010 (optional).

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

PREREQUISITI PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame è importante possedere una conoscenza di base della storia del teatro e della drammaturgia di epoca antica, medievale e moderna (acquisite nei corsi degli anni precedenti). In ogni caso, a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e l'analisi dei testi proposti anche nel caso in cui lo studente avesse scarse conoscenze pregresse.

To attend the course and successfully pass the exam, it is advisable to have a basic knowledge of the history of theater and dramaturgy of ancient, medieval and modern times (acquired in previous years' courses). In any case, all the tools to deal with the study and analysis of the proposed texts will be provided in class, even if the student has little previous knowledge.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

La valutazione sarà il risultato della combinazione tra una prova orale e delle prove scritte.

Prova orale: la prova orale consiste in un colloquio sugli argomenti trattati nell'ambito delle due unità di natura storica, volto ad accertare le capacità di memorizzare tendenze, fenomeni e protagonisti caratterizzanti i periodi presi in esame e di analizzare criticamente le tre opere teatrali preparate dal candidato. Alla conclusione del primo semestre, sarà concessa, agli studenti che riterranno opportuno avvalersene, la possibilità di sostenere una prova d'esame scritta sulla parte di programma svolta sino a quel momento. A coloro che passeranno tale prova sarà scontata la relativa parte di programma in occasione dell'esame orale finale.

Esercitazioni scritte: la parte scritta consiste nello svolgimento di una serie di esercizi di analisi, scrittura e riscrittura di testi teatrali che verranno assegnati durante lo svolgimento del corso, in parte assegnati dal docente e in parte in base alle scelte dello studente.

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

The exam consists of an oral and a written part.

Oral: the oral exam consists of an interview on the topics covered within the two units of a historical nature, aimed at ascertaining the ability to memorize trends, phenomena and protagonists characterizing the periods examined and to critically analyze the three theatrical works prepared by the candidate. At the end of the first semester, students who deem it appropriate will be given the opportunity to take an exam on the part of the program carried out up to that moment. Those who pass this test will receive the relevant part of the program on the occasion of the final exam.

Written: the written part of the exam consists in carrying out a series of exercises of analysis, writing and rewriting of theatrical texts that will be assigned during the course, in part being assigned by the teacher and in part on the basis of the student's choices.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

**ADATT. TESTI E SCRITTURA SCENICA
TEXT ADAPT. AND STAGE WRITING**

Disciplina <i>Course</i>	ADATT. TESTI E SCRITTURA SCENICA TEXT ADAPT. AND STAGE WRITING		SAD		ADRDS030
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Carlo Susa				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	TERZO THIRD	Corso <i>Class</i>	Gino Bramieri
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	100		CFA		4

**DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION**

Storia del teatro moderno e contemporaneo e principi base di scrittura drammaturgica.

Il corso si propone di analizzare le principali forme drammatiche utilizzate in epoca contemporanea, con l'intento di fornire agli studenti strumenti utili a condurre un'approfondita analisi drammaturgica di un testo e i primi rudimenti di scrittura teatrale. Per ottenere questi obiettivi, il percorso didattico si struttura in quattro parti, tra loro intrecciate e complementari: due di natura storico-analitica e due di natura teorico-pratica.

Le due unità didattiche di natura storica ripercorrono le principali linee-guida della storia del teatro musicale e di prosa che hanno caratterizzato il XIX secolo, a partire dal romanticismo e quelle di prosa e di ricerca che si sono sviluppate nel XX secolo, privilegiando le civiltà teatrali sviluppatasi in Europa occidentale, in Russia e negli Stati Uniti. Nella prima delle due unità storiche, si segue il doppio binario del teatro di prosa e di quello musicale, soffermandosi sia sulle specificità dei due ambiti, sia su collegamenti e omologie, oltre che sui rapporti tra testo e musica nelle diverse epoche storiche. Nell'altra unità di natura storica, si seguono invece le due linee di sviluppo rappresentate da una parte dalle forme teatrali tradizionalmente legate al modello del teatro borghese e alla quali ci si riferisce usando il termine 'prosa', dall'altra invece dalle proposte delle avanguardie artistiche e del teatro di ricerca che spesso sono nate e si sono sviluppate come contestazione e superamento delle istanze tradizionali.

Per quanto riguarda invece le due unità di natura teorico-pratica più direttamente legate alla scrittura teatrale, si prevede di analizzare le forme drammatiche delle quali si sono visti l'origine e lo sviluppo nelle unità storiche, fornendo degli strumenti utili a gestirle drammaturgicamente nell'ambito di un progetto di messa in scena. Entrando più nello specifico, la prima unità è dedicata all'analisi e alla scrittura drammaturgica e prevede l'approfondimento di elementi introdotti nel corso del secondo anno, quali il concetto di conflitto drammatico; la figura del protagonista, i suoi desideri e obiettivi, gli ostacoli che si frappongono tra lui e il suo obiettivo principale; la caratterizzazione degli altri personaggi; la natura dei generi e degli stili drammaturgici; il concetto di struttura e la divisione in unità drammatiche (atti). Tale approfondimento prevede il supporto della visione critica di alcuni video di spettacoli teatrali o di film, e una serie di esercizi di scrittura, da svolgere sia ex tempore, che in modo più ragionato al di fuori delle ore di lezione.

La seconda unità teorico-pratica prevede invece l'approfondimento, con l'ausilio di strumenti analoghi alla prima, di un modello drammaturgico che, nell'ultimo secolo, ha assunto una rilevanza senza precedenti, sia per ciò che concerne lo sviluppo dei testi drammatici, sia per quanto riguarda il lavoro di interpretazione e sviluppo dei personaggi: il cosiddetto 'viaggio dell'eroe', teorizzato e codificato da Joseph Campbell e Christopher Vogler.

History of modern and contemporary theatre and basic principles of dramatic writing.

The course analyzes the main dramatic forms used in contemporary times, with the aim of providing students with useful tools to conduct an in-depth dramaturgical analysis of a text and the basic rudiments of theatrical writing. To achieve these objectives, the educational path is structured in four units, intertwined and complementary: two of a historical-analytical nature and two of a theoretical-practical nature.

The two historical teaching units retrace the main guidelines of the history of musical and prose theater that characterized the 19th century, starting from romanticism and those of prose, avant-garde and neo-avant-garde that developed in the 20th century, focusing the attention on the theatrical civilizations developed in Western Europe, Russia and the United States.

More specifically, in the first of the two historical units, we follow the double track of prose and musical theatre, focusing both on the specificities of the two areas, and on connections and homologies, as well as on the relationships between text and music in different historical eras. In the other historical unit, instead, the two lines of development are followed, represented on the one hand by the theatrical forms traditionally linked to the model of the bourgeois theater and to which we refer using the term 'prose', on the other hand by the proposals of the artistic avant-gardes and by the neo-avant-garde movements which were often born and developed as a contestation and overcoming of traditional theatre.

In the two units of a theoretical-practical nature more directly linked to theatrical writing, instead, we analyze the dramatic forms of which we have seen the origin and development in the historical units, providing useful tools to manage them in the context of staging projects.

More specifically, the first unit is dedicated to dramaturgical analysis and writing, and foresees the deepening of elements introduced during the second year, such as the concept of dramatic conflict; the figure of the protagonist, his desires and goals, the obstacles that stand between him and his main goal; the characterization of the other characters; the nature of genres and dramaturgical styles; the concept of structure and the division into dramatic units (acts). This in-depth study includes the support of the critical viewing of some videos of theatrical performances or films, and some writing exercises, to be carried out both 'ex tempore' and in a more reasoned way, outside of class hours.

The second theoretical-practical unit provides for the deepening, with the aid of tools similar to the first, of a dramatic archetype that in the last century has assumed unprecedented importance, both for what concerns the development of dramatic texts, and for what it concerns the work of interpretation and development of the characters: the so-called 'hero's journey', theorized and studied by Joseph Campbell and Christopher Vogler.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Gli obiettivi delle unità didattiche di natura storica sono definiti come segue.

Ridefinire i parametri che informavano i corsi degli anni precedenti, in relazione all'epoca contemporanea (XIX-XX sec.), in relazione ai fenomeni che vedono il teatro prima espandersi, divenendo la forma di intrattenimento principale di tutte le classi sociali, e poi progressivamente ridursi ad essere semplicemente una delle forme dello spettacolo occidentale.

Ripercorrere le principali linee-guida della storia del teatro e dello spettacolo, dell'inizio dell'Ottocento alla fine del secolo scorso, indagandola soprattutto in relazione agli aspetti legati alla drammaturgia, alla regia e alle modalità di messa in scena.

Analizzare specificamente le modalità per le quali le varie branche dello spettacolo otto-novecentesco – teatro di prosa, teatro musicale, cinema, televisione ecc. – si fondono su un concetto di 'autorialità' legato all'attività dramaturgica, sia essa da intendere nel suo accezione consueta, oppure nei moderni significati legati alla regia e alla "scrittura di scena".

Approfondire la natura e l'evoluzione delle teorie attoriali, sorte e affermatesi negli ultimi due secoli.

Gli obiettivi delle unità didattiche di natura dramaturgica sono definiti come segue.

Riprendere i principi fondamentali di analisi dramaturgica introdotti l'anno precedente, nel corso di Analisi del testo, e guidarne l'applicazione nei processi di scrittura.

Approfondire i principi di scrittura drammatica diffusisi degli ultimi decenni, con un focus di approfondimento sul modello del "viaggio dell'eroe" di Campbell-Vogler.

Stimolare gli studenti a scrivere testi drammatici – a seconda dei casi, di natura parziale e ridotta, oppure ampia e completa –, guidandoli nelle diverse fasi della sua composizione. Solo ponendosi nell'ottica dell'autore del copione e attraversando l'intero percorso creativo a partire dal concepimento dell'opera fino al momento in cui essa viene messa in scena, infatti, si può riuscire a comprendere ogni aspetto dell'arte drammatica.

I risultati di apprendimento attesi al termine del corso, definiti secondo i parametri europei esemplificati nei cinque descrittori di Dublino, sono i seguenti.

The objectives of the historical teaching units are defined as follows:

Redefine the parameters that informed the courses of previous years, in relation to the contemporary era (19th-20th centuries), concerning the phenomena that saw theater first expand, becoming the main form of entertainment for all social classes, and then progressively reduce to being just one of the forms of Western entertainment.

Trace the main guidelines of the history of theater and entertainment, from the beginning of the 19th century to the end of the last century, investigating it especially in relation to aspects related to dramaturgy, direction, and staging methods.

Specifically analyze the ways in which the various branches of 19th-20th century entertainment – prose theater, musical theater, cinema, television, etc. – are based on a concept of ‘authorship’ linked to dramaturgical activity, whether it is understood in its usual sense, or in the modern meanings related to direction and “stage writing.”

Deepen the nature and evolution of acting theories, which have arisen and established themselves over the last two centuries.

The objectives of the dramaturgical teaching units are defined as follows:

Revisit the fundamental principles of dramaturgical analysis introduced the previous year, in the course of Text Analysis, and guide their application in writing processes.

Deepen the principles of dramatic writing that have spread over the last decades, with a focus on the “hero’s journey” model by Campbell-Vogler.

Encourage students to write dramatic texts – depending on the cases, of a partial and reduced nature, or broad and complete – guiding them through the different phases of its composition. Only by adopting the perspective of the scriptwriter and going through the entire creative process, from the conception of the work to the moment it is staged, can one truly understand every aspect of the dramatic art.

The learning outcomes expected at the end of the course, defined according to the European parameters exemplified in the five Dublin descriptors, are described below.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | Knowledge and understanding

Alla fine del corso, gli studenti saranno in grado di analizzare un testo drammatico, uno spettacolo teatrale, o un film, essendo in grado di comprenderne la struttura, i meccanismi di funzionamento principali e le linee di sviluppo fondamentali, oltre che di ricostruire gli archi di trasformazione dei personaggi che vi agiscono. Queste conoscenze amplieranno e completeranno le loro competenze professionali e saranno loro utili anche nel momento in cui dovessero approcciarsi a forme di espressione non strettamente riconducibili alla drammaturgia (come la narrativa, il giornalismo, le arti figurative, la musica), ma che ne mutuano alcune caratteristiche fondamentali.

Per quanto riguarda la parte storico-critica del corso, che chiude un percorso triennale, gli studenti acquisiranno la capacità di saper leggere e interpretare natura, funzioni e poetiche dei principali autori, gruppi e istanze teatrali e spettacolari che hanno caratterizzato la storia del teatro dal romanticismo alla fine del secolo scorso. Più specificamente, matureranno un'idea precisa delle più importanti concezioni teatrali sviluppatesi nel mondo occidentale negli ultimi due secoli e del ruolo e delle funzioni in esse svolte dall'attore.

At the end of the course, students will be able to analyze a dramatic text, play, or film, understanding its structure, main operating mechanisms, and fundamental lines of development, as well as reconstructing the transformational arcs of the characters. This knowledge will expand and complete their professional skills and will be useful even when approaching forms of expression not strictly related to dramaturgy (such as fiction, journalism, visual arts, music), but which borrow some of its key features. Regarding the historical-critical part of the course, which concludes a three-year training program, students will acquire the ability to read and interpret the nature, functions, and poetics of the main theatrical and spectacular authors, groups, and instances that have characterized the history of theater from Romanticism to the end of the last century. More specifically, they will develop a precise understanding of the most important theatrical concepts developed in the Western world over the last two centuries and the roles and functions played by actors within them.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | Applying knowledge and understanding

Gli studenti saranno in grado di applicare i principi di analisi e di scrittura alla composizione dei loro testi drammatici. Saranno anche in grado di intervenire in modo più efficace sui testi drammatici ai quali potranno essere chiamati a lavorare nel corso della loro vita professionale e di concepire dei più efficaci progetti di interpretazione e messa in scena, che tengano conto non solo dei loro elementi denotativi e connotativi, ma anche di quelli strutturali.

Si prevede che gli studenti siano anche in grado di confrontarsi con le principali questioni relative alla storia del teatro e dello spettacolo contemporaneo e che possano aver sviluppato una propria capacità di ricerca e apprendimento in relazione agli ambiti trattati dal corso, capendo meglio quali sono i testi, le tipologie di spettacolo teatrale e le tendenze maggiormente in linea con le proprie capacità e il proprio stile performativo.

Students will be able to apply the principles of analysis and writing to the composition of their dramatic texts. They will also be able to intervene more effectively in the dramatic texts they may work on during their professional lives and conceive the most effective projects for interpretation and staging, taking into account not only their denotative and connotative aspects but also their structural ones. It's expected that students will also be able to deal with the main issues relating to the history of contemporary theater and entertainment and that they will have developed their own research and learning skills in relation to the areas covered by the course, better understanding the texts, types of theatrical performances, and trends most in line with their skills and performance style.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Avendo acquisito la capacità di analizzare approfonditamente un testo drammatico e di comporne uno proprio, gli studenti potranno maturare una maggiore autonomia e profondità di giudizio, nel momento in cui si troveranno a confrontarsi professionalmente con testi teatrali o sceneggiature. A quel punto, il loro giudizio sulle caratteristiche e i punti di forza e di debolezza del testo drammatico sarà ancora più circostanziato, potendo condividere anche tecnicamente il punto di vista dell'autore. Si prevede che gli studenti possano altresì imparare ad avvalersi di strumenti intellettuali che li mettano in condizione di avvicinarsi a spettacoli, autori, testi teatrali, allestimenti, attività di compagnie e proposte di centri di produzione spettacolare, essendo in grado di metterli in relazione alle tradizioni nelle quali si inseriscono e di rendere possibile sia una comprensione delle istanze critiche di norma utilizzate nel mondo dello spettacolo, sia un'interpretazione personale che possa metterli in relazione con il proprio gusto e la propria poetica.

Having acquired the ability to thoroughly analyze a dramatic text and compose their own, students will be able to develop greater autonomy and depth of judgment when they are professionally confronted with theatrical texts or screenplays. At that point, their judgment on the characteristics, strengths, and weaknesses of the dramatic text will be even more detailed, allowing them to share the author's point of view technically. It's expected that students will also learn to use intellectual tools that enable them to approach shows, authors, plays, productions, company activities, and proposals from production centers. They will be able to relate these to the traditions in which they are embedded, facilitating both an understanding of the critical issues commonly discussed in the entertainment world and a personal interpretation that aligns with their own taste and poetics.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Gli studenti acquisiranno la capacità di utilizzare correttamente i principali termini del vocabolario tecnico specifico della drammaturgia e della storia del teatro. In questo modo, saranno in grado di organizzare meglio e in modo più chiaro i loro discorsi analitici riguardanti testi e spettacoli teatrali, sceneggiature cinematografiche e film, ed esporre in modo corretto e articolato i contenuti del corso e le idee che hanno maturato su di essi.

Students will acquire the ability to correctly use the main terms of the specific technical vocabulary of dramaturgy and the history of theater. This will enable them to better and more clearly organize their analytical discourses regarding dramas, theatrical shows, screenplays, and films, and to present the contents of the course and the ideas they have developed in a correct and articulated manner.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Gli aspetti sottolineati in relazione allo sviluppo dell'autonomia di giudizio si legano anche all'acquisizione delle capacità di apprendimento. In modo simile alle abilità nello svolgimento dei lavori manuali, in drammaturgia le capacità analitiche e la creatività aumentano con l'esercizio e con la familiarità con gli 'attrezzi del mestiere'. Inoltre, nel corso delle lezioni, verranno date informazioni e sollecitazioni utili a sviluppare ulteriormente le conoscenze e le competenze maturate nell'ambito del corso anche dopo la sua conclusione: si indicheranno saggi, monografie, manuali di scrittura, esercizi da compiere, ed eventualmente tipologie di corsi da seguire per sviluppare le differenti abilità necessarie allo sviluppo delle capacità drammaturgiche e la conoscenza storico-critica della storia del teatro e dello spettacolo. Per quanto concerne specificamente quest'ultimo ambito, gli studenti saranno stimolati a considerare le conoscenze storiche come un possibile inventario di soluzioni che possano rispondere alle loro esigenze lavorative, consentendo loro di essere anche in grado di collaborare proficuamente con le altre figure professionali che agiscono negli ambiti artistici e spettacolari.

The aspects highlighted in relation to the development of independent judgment are also connected to the acquisition of learning skills. Just as with manual work, in dramaturgy, analytical skills and creativity grow through practice and familiarity with professional tools. During the lessons, additional resources will be provided to help further develop the knowledge and skills acquired throughout the course, even after its conclusion. These resources may include essays, monographs, writing manuals, exercises, and potentially recommendations for further courses that can enhance the various abilities necessary for the development of dramaturgical expertise and the historical-critical understanding of theater and entertainment history. Specifically, in this latter area, students will be encouraged to view historical knowledge as a potential inventory of solutions that can meet their professional needs. This approach will enable them to collaborate effectively with other professionals in artistic and performance-related fields.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Unità didattica 1

Programma d'esame

Per l'u.d. 1, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:

- Gli appunti delle lezioni;
- Lavandier, "L'abc della drammaturgia", Roma, Audino, 2001, 2 voll., I, pp. 30-239 (facoltativo).

Unità didattica 2

Programma d'esame

Per l'u.d. 2, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:

- Gli appunti delle lezioni;
- C. Bernardi, C. Susa (a cura di), "Storia Essenziale del Teatro", Vita e Pensiero, Milano, 2005, in particolare pp. 246-282 e pp. 411-465 (per i testi relativi al periodo in oggetto).
- Un testo teatrale tra quelli trattati nell'ambito dell'unità, in qualsiasi edizione critica disponibile. In caso di dubbi riguardanti la scelta delle letture, il docente è disponibile a consigliare gli studenti.

Unità didattica 3

Programma d'esame

Per l'u.d. 3, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:

- Gli appunti delle lezioni;
- C. Bernardi, C. Susa (a cura di), "Storia Essenziale del Teatro", Vita e Pensiero, Milano, 2005, in particolare pp. 282-360 e pp. 411-465 (per i testi relativi al periodo in oggetto);
- C. Bernardi, C. Susa (a cura di), "Storia Essenziale del Teatro", Vita e Pensiero, Milano, 2005, in particolare pp. 360-377; oppure, in alternativa a questa parte, pp. 383-402.
- Due testi teatrali tra quelli trattati nell'ambito dell'unità, in qualsiasi edizione critica disponibile. In caso di dubbi riguardanti la scelta delle letture, il docente è disponibile a consigliare gli studenti.

Unità didattica 4

Programma d'esame

Per l'u.d. 4, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:

- Gli appunti delle lezioni;
- C. Vogler, "Il viaggio dell'eroe. La struttura del mito ad uso di scrittori di narrativa e di cinema", Roma, Audino, 2010 (facoltativo).

Unit 1

Syllabus

For unit 1, students are required to study:

- lecture notes;
- Y. Lavandier, "L'abc della drammaturgia", Roma, Audino, 2001, 2 voll., I, pp. 30-239 (optional).

Unit 2

Syllabus

For unit 2, students are required to study:

- lecture notes;
- C. Bernardi, C. Susa (a cura di), "Storia Essenziale del Teatro", Vita e Pensiero, Milano, 2005, in particolare pp. 246-282 e pp. 411-465 (for the texts relating to the period in question).
- One play among those covered within the unit, in any critical edition available. In case of doubts regarding the choice of readings, the teacher is available to advise the students.

Unit 3

Syllabus

For unit 3, students are required to study:

- lecture notes;
- C. Bernardi, C. Susa (a cura di), "Storia Essenziale del Teatro", Vita e Pensiero, Milano, 2005, pp. 256-379 and pp. 411-465 (for the texts relating to the period in question);
- C. Bernardi, C. Susa (a cura di), "Storia Essenziale del Teatro", Vita e Pensiero, Milano, 2005, pp. 360-377; or alternatively to this part, pp. 383-402.
- Two plays among those covered within the unit, in any critical edition available. In case of doubts regarding the choice of readings, the teacher is available to advise students.

Unit 4

Syllabus

For unit 4, students are required to study:

- lecture notes;
- C. Vogler, "Il viaggio dell'eroe. La struttura del mito ad uso di scrittori di narrativa e di cinema", Roma, Audino, 2010 (optional).

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

PREREQUISITI PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame è importante possedere una conoscenza di base della storia del teatro e della drammaturgia di epoca antica, medievale e moderna (acquisite nei corsi degli anni precedenti). In ogni caso, a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e l'analisi dei testi proposti anche nel caso in cui lo studente avesse scarse conoscenze pregresse.

To attend the course and successfully pass the exam, it is advisable to have a basic knowledge of the history of theater and dramaturgy of ancient, medieval and modern times (acquired in previous years' courses). In any case, all the tools to deal with the study and analysis of the proposed texts will be provided in class, even if the student has little previous knowledge.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

La valutazione sarà il risultato della combinazione tra una prova orale e delle prove scritte.

Prova orale: la prova orale consiste in un colloquio sugli argomenti trattati nell'ambito delle due unità di natura storica, volto ad accertare le capacità di memorizzare tendenze, fenomeni e protagonisti caratterizzanti i periodi presi in esame e di analizzare criticamente le tre opere teatrali preparate dal candidato. Alla conclusione del primo semestre, sarà concessa, agli studenti che riterranno opportuno avvalersene, la possibilità di sostenere una prova d'esame scritta sulla parte di programma svolta sino a quel momento. A coloro che passeranno tale prova sarà scontata la relativa parte di programma in occasione dell'esame orale finale.

Esercitazioni scritte: la parte scritta consiste nello svolgimento di una serie di esercizi di analisi, scrittura e riscrittura di testi teatrali che verranno assegnati durante lo svolgimento del corso, in parte assegnati dal docente e in parte in base alle scelte dello studente.

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

The exam consists of an oral and a written part.

Oral: the oral exam consists of an interview on the topics covered within the two units of a historical nature, aimed at ascertaining the ability to memorize trends, phenomena and protagonists characterizing the periods examined and to critically analyze the three theatrical works prepared by the candidate. At the end of the first semester, students who deem it appropriate will be given the opportunity to take an exam on the part of the program carried out up to that moment. Those who pass this test will receive the relevant part of the program on the occasion of the final exam.

Written: the written part of the exam consists in carrying out a series of exercises of analysis, writing and rewriting of theatrical texts that will be assigned during the course, in part being assigned by the teacher and in part on the basis of the student's choices.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

ORGANIZZ. E OBBLIGHI DI PALCOSCENICO MANAGEMENT AND STAGE REGULATION

Disciplina <i>Course</i>	ORGANIZZ. E OBBLIGHI DI PALCOSCENICO MANAGEMENT AND STAGE REGULATION	SAD	ADREOS035		
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Davide Ienco				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	TERZO THIRD	Corso <i>Class</i>	Enzo Garinei
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	TEORICA THEORETICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	15	CFA	2		

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Il corso introduce alla conoscenza di tutte le maestranze creative, artistiche e tecniche che lavorano in uno spazio teatrale, e affronta i diritti, doveri e obblighi delle singole figure, in relazione alle attività mirate alla rappresentazione o alla funzionalità di un esercizio teatrale.

The course introduces the knowledge of all the creative, artistic and technical workers who work in a theatrical space, and addresses the rights, duties and obligations of the individual figures, in relation to the activities aimed at the representation or functionality of a theatrical exercise.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso "Organizzazione di palcoscenico" ha l'obiettivo di far percepire agli studenti Il teatro come lavoro collettivo: diritti, doveri e obblighi per stare in palcoscenico. In particolare il corso approfondisce la conoscenza di tutte le maestranze creative, artistiche e tecniche che lavorano in uno spazio teatrale, e affronta i diritti, doveri e obblighi delle singole figure, in relazione alle attività mirate alla rappresentazione o alla funzionalità di un esercizio teatrale. Assimilate queste informazioni vengono allargati gli orizzonti formativi e il corso approfondisce attraverso appuntamenti, incontri, interviste a professionisti, direttori e maestranze dello spettacolo, tutte le sfaccettature e le peculiarità delle professionalità creative, artistiche e produttive.

The "Organization of the stage" course aims to make students perceive theater as a collective work: rights, duties and obligations to be on stage. In particular, the course deepens the knowledge of all the creative, artistic and technical workers who work in a theatrical space, and addresses the rights, duties and obligations of the individual figures, in relation to the activities aimed at the representation or functionality of a theatrical exercise. Once this information is assimilated, the training horizons are broadened and the course deepens through appointments, meetings, interviews with professionals, directors and workers of the show, all the facets and peculiarities of creative, artistic and productive team.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Conoscenze altamente specializzate nel campo organizzativo e legislativo teatrale; Comprensione delle differenti tipologie di rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo; Conoscenza del CCNLS e di tutti i suoi aggiornamenti vigenti; Conoscenza del Regolamento di palcoscenico; Comprensione delle professionalità organizzative e amministrative del settore delle performing arts; Conoscenza della normativa La sicurezza sui luoghi di lavoro, il D.Lgs 81/08; Conoscenza delle forme assicurative previdenziali nel paese di pertinenza.

Highly specialized knowledge in the theatrical organizational and legislative field; Understanding of the different types of employment relationships in the entertainment sector; Knowledge of the CCNLS and all its current updates; Knowledge of the Stage Regulations; Understanding of the organizational and administrative skills of the performing arts sector; Knowledge of the legislation Safety in the workplace, Legislative Decree 81/08; Knowledge of the forms of social security insurance in the relevant country.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

1) conoscenza delle tipologie di rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo; 2) conoscenza del CCNLS e di tutti i suoi aggiornamenti vigenti; 3) conoscenza del Regolamento di palcoscenico; 4) conoscenza degli elementi comuni principali di una scrittura teatrale; 5) conoscenza delle professionalità tecniche; 6) conoscenza delle professionalità organizzative e amministrative; 7) conoscenza della normativa La sicurezza sui luoghi di lavoro, il D.Lgs 81/08; 8) conoscenza delle forme assicurative previdenziali INPS ed EX-ENPALS.

1) knowledge of the types of employment relationships in the entertainment sector; 2) knowledge of the CCNLS and all its current updates; 3) knowledge of the Stage Regulations; 4) knowledge of the main common elements of a theatrical writing; 5) knowledge of technical skills; 6) knowledge of organizational and administrative skills; 7) knowledge of the legislation on safety in the workplace, Legislative Decree 81/08; 8) knowledge of INPS and EX-ENPALS social security forms.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Il giudizio in itinere e conclusivo sarà composto da una serie di elementi totalmente autonomi e comunque connessi tra loro. Per ogni studente verrà in particolare misurata attraverso l'ascolto durante le lezioni: l'attenzione, la curiosità di approfondimento dei singoli argomenti, la velocità nell'elaborare concetti e dibattiti, la volontà di approfondire e sperimentare nuovi ambiti culturali. Il controllo dell'apprendimento delle nozioni verrà in particolare misurato anche attraverso esercitazioni di gruppo in cui sarà previsto il coinvolgimento dei singoli studenti con affidamento di compiti specifici (con deadline definite) ed infine ogni 2 mesi sarà prevista una compilazione di un form google (con domande aperte e a crocette) con lo scopo di ripassare gli argomenti sviluppati e tenuti nelle lezioni precedenti.

The ongoing and final judgment will consist of a series of elements that are totally independent and in any case connected to each other. In particular, each student will be measured by listening during the lessons: attention, curiosity to study individual topics, speed in elaborating concepts and debates, the will to deepen and experiment with new cultural areas. The control of the learning of notions will be measured in particular also through group exercises in which the involvement of individual students will be provided with the assignment of specific tasks (with defined deadlines) and finally every 2 months a google form will be filled in (with open and cross questions) with the aim of reviewing the topics developed and taught in previous lessons.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Le abilità comunicative verranno affrontate, misurate e ampliate attraverso il perseguimento degli obiettivi e le conoscenze, durante il corso per tutti gli studenti. Sia in modalità singola che di gruppo. Verrà richiesta proattività durante i lavori di gruppo, e verranno approfondite attraverso simulazioni e case history, le tipologie di comunicazione verbale e di scrittura formale (mail e progetti) che permettano agli studenti di individuare le terminologie e le metodologie di approccio per ogni situazione istituzionale e/o formale.

Communication skills will be addressed, measured and expanded through the pursuit of objectives and knowledge, during the course for all students. Both in single and group mode. Proactivity will be required during group work, and the types of verbal communication and formal writing (emails and projects) will be explored through simulations and case histories that allow students to identify the terminologies and methodologies of approach for each institutional situation and / or formal.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

1) comprensione e analisi di una proposta contrattuale lavorativa; 2) collocazione gerarchica delle figure tecnico-artistico-creative dello spettacolo dal vivo; 3) ricerca specifica delle informazioni relative alle normative vigenti in materia contrattuale; 4) acquisizione dei diritti e doveri di uno scritturato nelle fasi di allestimento, prove e repliche di una produzione; 5) applicazione e rispetto del Regolamento di palcoscenico; 6) formazione e applicazione verso le buone pratiche e consuetudini lavorative, con particolare riferimento alle dinamiche ricorrenti nel settore dello spettacolo dal vivo.

1) understanding and analysis of a work contract proposal; 2) hierarchical positioning of the technical-artistic-creative figures of the live performance; 3) specific search for information relating to the regulations in force on contractual matters; 4) acquisition of the rights and duties of an employee in the stages of preparation, tests and replicas of a production; 5) application and compliance with the Stage Regulations; 6) training and application towards good practices and working habits, with particular reference to the recurring dynamics in the live entertainment sector.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Al termine del corso si terrà prova scritta preliminare, volta alla valutazione della comprensione delle conoscenze previste dal programma. La prova orale consisterà in un colloquio volto ad accertare le conoscenze e le competenze degli studenti sugli argomenti del programma, con una simulazione di una possibile consuetudine lavorativa.

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

- gli appunti delle lezioni;
- N. Sofri, Colpo di teatro - Cose spiegate bene, Iperborea, 2023;
- M. Gallina, Ri-Organizzare Teatro (capitolo 12), FrancoAngeli, 2014.

At the end of the course there will be a preliminary written test, aimed at evaluating the understanding of the knowledge required by the program. The oral exam will consist of an interview aimed at ascertaining the students' knowledge and skills on the topics of the program, with a simulation of a possible working habit.

For the u.d. 1 students are required to prepare:

- lecture notes;
- N. Sofri, Colpo di teatro - Cose spiegate bene, Iperborea, 2023;
- M. Gallina, Ri-Organizzare Teatro (chapters 12), FrancoAngeli, 2014.

PREREQUISITI PREREQUISITES

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 gli argomenti trattati.

In order to follow the course and successfully pass the exam, no particular previous skills are required: all the tools to deal with the topics covered will be provided in class.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Le modalità di valutazione degli studenti verrà misurato attraverso prove in itinere in cui verrà verificato l'apprendimento delle lezioni precedentemente affrontate. La misurazione avverrà attraverso il controllo e confronto (senza alcuna votazione) delle risposte fornite dagli studenti attraverso form google specifici. Ed infine verrà misurata la partecipazione ai lavori di gruppo non solo rispetto alla capacità di presentazione di un progetto, ma anche tendendo conto del rispetto delle tempistiche e del corretto utilizzo formale del linguaggio con i futuri stakeholder lavorativi.

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

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

The students' assessment methods will be measured through ongoing tests in which the learning of the lessons previously addressed will be verified. The measurement will take place through the control and comparison (without any vote) of the answers provided by the students through specific google forms. And finally, participation in group work will be measured not only with respect to the ability to present a project, but also taking into account the respect of deadlines and the correct formal use of language with future working stakeholders.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

ORGANIZZ. E OBBLIGHI DI PALCOSCENICO MANAGEMENT AND STAGE REGULATION

Disciplina <i>Course</i>	ORGANIZZ. E OBBLIGHI DI PALCOSCENICO MANAGEMENT AND STAGE REGULATION	SAD	ADREOS035		
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Davide Ienco				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	TERZO THIRD	Corso <i>Class</i>	Gino Bramieri
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	TEORICA THEORETICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	15	CFA	2		

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Il corso introduce alla conoscenza di tutte le maestranze creative, artistiche e tecniche che lavorano in uno spazio teatrale, e affronta i diritti, doveri e obblighi delle singole figure, in relazione alle attività mirate alla rappresentazione o alla funzionalità di un esercizio teatrale.

The course introduces the knowledge of all the creative, artistic and technical workers who work in a theatrical space, and addresses the rights, duties and obligations of the individual figures, in relation to the activities aimed at the representation or functionality of a theatrical exercise.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso "Organizzazione di palcoscenico" ha l'obiettivo di far percepire agli studenti Il teatro come lavoro collettivo: diritti, doveri e obblighi per stare in palcoscenico. In particolare il corso approfondisce la conoscenza di tutte le maestranze creative, artistiche e tecniche che lavorano in uno spazio teatrale, e affronta i diritti, doveri e obblighi delle singole figure, in relazione alle attività mirate alla rappresentazione o alla funzionalità di un esercizio teatrale. Assimilate queste informazioni vengono allargati gli orizzonti formativi e il corso approfondisce attraverso appuntamenti, incontri, interviste a professionisti, direttori e maestranze dello spettacolo, tutte le sfaccettature e le peculiarità delle professionalità creative, artistiche e produttive.

The "Organization of the stage" course aims to make students perceive theater as a collective work: rights, duties and obligations to be on stage. In particular, the course deepens the knowledge of all the creative, artistic and technical workers who work in a theatrical space, and addresses the rights, duties and obligations of the individual figures, in relation to the activities aimed at the representation or functionality of a theatrical exercise. Once this information is assimilated, the training horizons are broadened and the course deepens through appointments, meetings, interviews with professionals, directors and workers of the show, all the facets and peculiarities of creative, artistic and productive team.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Conoscenze altamente specializzate nel campo organizzativo e legislativo teatrale; Comprensione delle differenti tipologie di rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo; Conoscenza del CCNLS e di tutti i suoi aggiornamenti vigenti; Conoscenza del Regolamento di palcoscenico; Comprensione delle professionalità organizzative e amministrative del settore delle performing arts; Conoscenza della normativa La sicurezza sui luoghi di lavoro, il D.Lgs 81/08; Conoscenza delle forme assicurative previdenziali nel paese di pertinenza.

Highly specialized knowledge in the theatrical organizational and legislative field; Understanding of the different types of employment relationships in the entertainment sector; Knowledge of the CCNLS and all its current updates; Knowledge of the Stage Regulations; Understanding of the organizational and administrative skills of the performing arts sector; Knowledge of the legislation Safety in the workplace, Legislative Decree 81/08; Knowledge of the forms of social security insurance in the relevant country.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

1) conoscenza delle tipologie di rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo; 2) conoscenza del CCNLS e di tutti i suoi aggiornamenti vigenti; 3) conoscenza del Regolamento di palcoscenico; 4) conoscenza degli elementi comuni principali di una scrittura teatrale; 5) conoscenza delle professionalità tecniche; 6) conoscenza delle professionalità organizzative e amministrative; 7) conoscenza della normativa La sicurezza sui luoghi di lavoro, il D.Lgs 81/08; 8) conoscenza delle forme assicurative previdenziali INPS ed EX-ENPALS.

1) knowledge of the types of employment relationships in the entertainment sector; 2) knowledge of the CCNLS and all its current updates; 3) knowledge of the Stage Regulations; 4) knowledge of the main common elements of a theatrical writing; 5) knowledge of technical skills; 6) knowledge of organizational and administrative skills; 7) knowledge of the legislation on safety in the workplace, Legislative Decree 81/08; 8) knowledge of INPS and EX-ENPALS social security forms.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Il giudizio in itinere e conclusivo sarà composto da una serie di elementi totalmente autonomi e comunque connessi tra loro. Per ogni studente verrà in particolare misurata attraverso l'ascolto durante le lezioni: l'attenzione, la curiosità di approfondimento dei singoli argomenti, la velocità nell'elaborare concetti e dibattiti, la volontà di approfondire e sperimentare nuovi ambiti culturali. Il controllo dell'apprendimento delle nozioni verrà in particolare misurato anche attraverso esercitazioni di gruppo in cui sarà previsto il coinvolgimento dei singoli studenti con affidamento di compiti specifici (con deadline definite) ed infine ogni 2 mesi sarà prevista una compilazione di un form google (con domande aperte e a crocette) con lo scopo di ripassare gli argomenti sviluppati e tenuti nelle lezioni precedenti.

The ongoing and final judgment will consist of a series of elements that are totally independent and in any case connected to each other. In particular, each student will be measured by listening during the lessons: attention, curiosity to study individual topics, speed in elaborating concepts and debates, the will to deepen and experiment with new cultural areas. The control of the learning of notions will be measured in particular also through group exercises in which the involvement of individual students will be provided with the assignment of specific tasks (with defined deadlines) and finally every 2 months a google form will be filled in (with open and cross questions) with the aim of reviewing the topics developed and taught in previous lessons.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Le abilità comunicative verranno affrontate, misurate e ampliate attraverso il perseguimento degli obiettivi e le conoscenze, durante il corso per tutti gli studenti. Sia in modalità singola che di gruppo. Verrà richiesta proattività durante i lavori di gruppo, e verranno approfondite attraverso simulazioni e case history, le tipologie di comunicazione verbale e di scrittura formale (mail e progetti) che permettano agli studenti di individuare le terminologie e le metodologie di approccio per ogni situazione istituzionale e/o formale.

Communication skills will be addressed, measured and expanded through the pursuit of objectives and knowledge, during the course for all students. Both in single and group mode. Proactivity will be required during group work, and the types of verbal communication and formal writing (emails and projects) will be explored through simulations and case histories that allow students to identify the terminologies and methodologies of approach for each institutional situation and / or formal.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

1) comprensione e analisi di una proposta contrattuale lavorativa; 2) collocazione gerarchica delle figure tecnico-artistico-creative dello spettacolo dal vivo; 3) ricerca specifica delle informazioni relative alle normative vigenti in materia contrattuale; 4) acquisizione dei diritti e doveri di uno scritturato nelle fasi di allestimento, prove e repliche di una produzione; 5) applicazione e rispetto del Regolamento di palcoscenico; 6) formazione e applicazione verso le buone pratiche e consuetudini lavorative, con particolare riferimento alle dinamiche ricorrenti nel settore dello spettacolo dal vivo.

1) understanding and analysis of a work contract proposal; 2) hierarchical positioning of the technical-artistic-creative figures of the live performance; 3) specific search for information relating to the regulations in force on contractual matters; 4) acquisition of the rights and duties of an employee in the stages of preparation, tests and replicas of a production; 5) application and compliance with the Stage Regulations; 6) training and application towards good practices and working habits, with particular reference to the recurring dynamics in the live entertainment sector.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Al termine del corso si terrà prova scritta preliminare, volta alla valutazione della comprensione delle conoscenze previste dal programma. La prova orale consisterà in un colloquio volto ad accertare le conoscenze e le competenze degli studenti sugli argomenti del programma, con una simulazione di una possibile consuetudine lavorativa.

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

- gli appunti delle lezioni;
- N. Sofri, Colpo di teatro - Cose spiegate bene, Iperborea, 2023;
- M. Gallina, Ri-Organizzare Teatro (capitolo 12), FrancoAngeli, 2014.

At the end of the course there will be a preliminary written test, aimed at evaluating the understanding of the knowledge required by the program. The oral exam will consist of an interview aimed at ascertaining the students' knowledge and skills on the topics of the program, with a simulation of a possible working habit.

For the u.d. 1 students are required to prepare:

- lecture notes;
- N. Sofri, Colpo di teatro - Cose spiegate bene, Iperborea, 2023;
- M. Gallina, Ri-Organizzare Teatro (chapters 12), FrancoAngeli, 2014.

PREREQUISITI PREREQUISITES

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 gli argomenti trattati.

In order to follow the course and successfully pass the exam, no particular previous skills are required: all the tools to deal with the topics covered will be provided in class.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Le modalità di valutazione degli studenti verrà misurato attraverso prove in itinere in cui verrà verificato l'apprendimento delle lezioni precedentemente affrontate. La misurazione avverrà attraverso il controllo e confronto (senza alcuna votazione) delle risposte fornite dagli studenti attraverso form google specifici. Ed infine verrà misurata la partecipazione ai lavori di gruppo non solo rispetto alla capacità di presentazione di un progetto, ma anche tendendo conto del rispetto delle tempistiche e del corretto utilizzo formale del linguaggio con i futuri stakeholder lavorativi.

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

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

The students' assessment methods will be measured through ongoing tests in which the learning of the lessons previously addressed will be verified. The measurement will take place through the control and comparison (without any vote) of the answers provided by the students through specific google forms. And finally, participation in group work will be measured not only with respect to the ability to present a project, but also taking into account the respect of deadlines and the correct formal use of language with future working stakeholders.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

LINGUA INGLESE PROVA FINALE ENGLISH LANGUAGE FINAL EXAM

Disciplina <i>Course</i>	LINGUA INGLESE PROVA FINALE ENGLISH LANGUAGE FINAL EXAM	SAD	ADRPL016		
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Felipe Henrique Tavoraro				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	TERZO THIRD	Corso <i>Class</i>	Enzo Garinei
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	TEORICA THEORETICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	15	CFA	2		

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Il corso approfondisce il metodo per acquisire una buona pronuncia dell'Inglese.

Con l'uso di "Giochi scenici" svilupperanno il lavoro sull'ascolto, sul ritmo, formando maggiore consapevolezza sensoriale e consapevolezza vocale.

Affronta il metodo di utilizzo di IPA (International Phonetic Alphabet).

Lavora la preparazione all'interpretazione, soffermandosi su: fraseggio, monologare le liriche, front phrasing e back phrasing, ricerca degli stili di fraseggio.

Il ricorso all'improvvisazione consente di esaltare la spontaneità e la prontezza nell'utilizzo della lingua straniera, ampliando il proprio vocabolario, guadagnando scioltezza e confidenza nella conversazione agita

The course delves into the method for acquiring good English pronunciation.

With the use of "Scenic Games" they will develop work on listening, on rhythm, forming greater sensory awareness and vocal awareness.

Addresses the method of using IPA (International Phonetic Alphabet).

Work on preparation for acting, focusing on: phrasing, monologuing the lyrics, front phrasing and back phrasing, research into phrasing styles.

The use of improvisation allows you to enhance spontaneity and promptness in using the foreign language, expanding your vocabulary, gaining fluency and confidence in active conversation

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso ha l'obiettivo di imparare a usare l'alfabeto internazionale di fonetica (IPA) come forma di esprimere la vera e buona pronuncia dell'Inglese Standard per palcoscenico.

Le competenze acquisite ti renderanno più sicuro di intraprendere un percorso professionale che ti consentirà l'accesso anche a produzioni estere.

Recitare in lingua inglese, inoltre, ti permetterà di liberarti da schemi mentali legati al mondo in cui viviamo, esplorando nuove vie di comunicazione e di lavoro.

Tali competenze verranno verificate attraverso un esame pratico.

The course aims to learn to use the international phonetic alphabet as a way of expressing the true and good pronunciation of Standard English for the stage.

The skills acquired will make you more confident in undertaking a professional path that will also allow you access to foreign productions.

Furthermore, acting in English will allow you to free yourself from mental patterns linked to the world we live in, exploring new ways of communication and work.

These skills will be verified through a practical exam.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Conoscenze e capacità di comprensione: 1) Conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda il lavoro sul testo; 2) conoscenza e capacità di comprensione della lingua Inglese riferite alla messa in scena; 3) conoscenza e capacità di comprensione dei problemi di una buona pronuncia.

Knowledge and understanding: 1) Knowledge and understanding of the fundamental issues inherent to the discipline, in particular with regard to work on the text; 2) knowledge and ability to understand the English language relating to the staging; 3) knowledge and ability to understand the problems of good pronunciation.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Conoscenza e capacità di comprensione applicate. Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità: 1) uso della Lingua Inglese con la fonetica giusta per recitare ; 2) comprensione e utilizzo della fonetica internazionale sulla partitura; 3) capacità di mettere in scena il proprio testo.

Applied knowledge and understanding. At the end of the course the student will have acquired the following skills: 1) use of the English language with the right phonetics for acting; 2) understanding and use of international phonetics on the score; 3) ability to stage your own text.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Una buona conoscenza dell'Alfabeto Internazionale di fonetica in lingua inglese aiuterà gli studenti ad affacciarsi su un mercato internazionale, aumentando le possibilità lavorative oltre che di connessione a progetti internazionali.

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare l'interpretazione della canzone e la sua preparazione in Inglese.

Sarà quindi in grado di valutare autonomamente, organizzando il lavoro su se stesso e sul testo.

A good knowledge of the International Alphabet of Phonetics in English will help students to enter an international market, increasing their job opportunities as well as connection to international projects.

At the end of the course the student will be able to collect and interpret the information necessary to deal with the interpretation of the song and its preparation in English.

He will therefore be able to evaluate independently, organizing the work on himself and on the text.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni senza perdere spontaneità a interlocutori specialisti e non specialisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

At the end of the course the student will be able to communicate information, ideas, problems and solutions without losing spontaneity to specialist and non-specialist interlocutors, with clarity and correctness in oral and written presentation, with appropriate use of the specific vocabulary of the discipline.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della fonetica in Inglese, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

At the end of the course the student will have the necessary skills to continue his process of learning phonetics in English, both from a theoretical and practical point of view, with a high degree of autonomy.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Unità didattica
Programma d'esame

- gli appunti delle lezioni;
- E. Skinner, T. Monich, L. Mansell, *Speak with Distinction*, New York, Applause Theater & Cinema Books, 1990
- J.S. Kanyon, T. A. Knott, *A Pronouncing Dictionary of American English*, Mass.U.S.A., Merriam-Webster INC. Publishers, 1953
- M.Caldarone, M. L. Williams, T. Johnson, *Actions: The Actor's Thesaurus*, Hollywood CA, Quite Specific Media Group Ltd.

Teaching unit

Exam program

- *lesson notes;*
- E. Skinner, T. Monich, L. Mansell, *Speak with Distinction*, New York, Applause Theater & Cinema Books, 1990
- J.S. Kanyon, T. A. Knott, *A Pronouncing Dictionary of American English*, Mass.U.S.A., Merriam-Webster INC. Publishers, 1953
- M.Caldarone, M. L. Williams, T. Johnson, *Actions: The Actor's Thesaurus*, Hollywood CA, Quite Specific Media Group Ltd.

PREREQUISITI PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame sono necessarie le competenze acquisite durante il corso del I anno e II anno.

To follow the course and pass the exam successfully, the particular competences acquired during the first and second year of the Course are required.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASSESSMENT METHODS

Esame scritto e orale

Esame scritto: Lo studente deve riconoscere 40 parole scritte in IPA e trascriverle nell'originale inglese.

Dopo deve trascrivere altre 20 parole dall'originale in IPA.

0,5 punto ogni parola Giusta.

Esame orale: lettura di un testo in lingua inglese e IPA per la commissione.

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

Written and oral exam

Written exam: The student must recognize 40 words written in IPA and transcribe them in the original English spell, and must transcribe another 20 words from the original English in IPA.

Oral exam: reading of a text in English and IPA for the commission.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Anno Accademico 2024/2025

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

LINGUA INGLESE PROVA FINALE ENGLISH LANGUAGE FINAL EXAM

Disciplina <i>Course</i>	LINGUA INGLESE PROVA FINALE ENGLISH LANGUAGE FINAL EXAM	SAD	ADRPL016		
Docente/i <i>Teacher(s)</i>	Felipe Henrique Tavoraro				
Anno Accademico <i>Academic year</i>	2024/2025	Anno di corso <i>Year of the course</i>	TERZO THIRD	Corso <i>Class</i>	Gino Bramieri
Tipologia disciplina <i>Teaching methods</i>	TEORICA THEORETICAL				
Periodo delle lezioni <i>Lesson period</i>	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare <i>Overall hours</i>	15			CFA	2

DESCRIZIONE DEL CORSO COURSE PRESENTATION

Il corso approfondisce il metodo per acquisire una buona pronuncia dell'Inglese.

Con l'uso di "Giochi scenici" svilupperanno il lavoro sull'ascolto, sul ritmo, formando maggiore consapevolezza sensoriale e consapevolezza vocale.

Affronta il metodo di utilizzo di IPA (International Phonetic Alphabet).

Lavora la preparazione all'interpretazione, soffermandosi su: fraseggio, monologare le liriche, front phrasing e back phrasing, ricerca degli stili di fraseggio.

Il ricorso all'improvvisazione consente di esaltare la spontaneità e la prontezza nell'utilizzo della lingua straniera, ampliando il proprio vocabolario, guadagnando scioltezza e confidenza nella conversazione agita

The course delves into the method for acquiring good English pronunciation.

With the use of "Scenic Games" they will develop work on listening, on rhythm, forming greater sensory awareness and vocal awareness.

Addresses the method of using IPA (International Phonetic Alphabet).

Work on preparation for acting, focusing on: phrasing, monologuing the lyrics, front phrasing and back phrasing, research into phrasing styles.

The use of improvisation allows you to enhance spontaneity and promptness in using the foreign language, expanding your vocabulary, gaining fluency and confidence in active conversation

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso ha l'obiettivo di imparare a usare l'alfabeto internazionale di fonetica (IPA) come forma di esprimere la vera e buona pronuncia dell'Inglese Standard per palcoscenico.

Le competenze acquisite ti renderanno più sicuro di intraprendere un percorso professionale che ti consentirà l'accesso anche a produzioni estere.

Recitare in lingua inglese, inoltre, ti permetterà di liberarti da schemi mentali legati al mondo in cui viviamo, esplorando nuove vie di comunicazione e di lavoro.

Tali competenze verranno verificate attraverso un esame pratico.

The course aims to learn to use the international phonetic alphabet as a way of expressing the true and good pronunciation of Standard English for the stage.

The skills acquired will make you more confident in undertaking a professional path that will also allow you access to foreign productions.

Furthermore, acting in English will allow you to free yourself from mental patterns linked to the world we live in, exploring new ways of communication and work.

These skills will be verified through a practical exam.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Conoscenze e capacità di comprensione: 1) Conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda il lavoro sul testo; 2) conoscenza e capacità di comprensione della lingua Inglese riferite alla messa in scena; 3) conoscenza e capacità di comprensione dei problemi di una buona pronuncia.

Knowledge and understanding: 1) Knowledge and understanding of the fundamental issues inherent to the discipline, in particular with regard to work on the text; 2) knowledge and ability to understand the English language relating to the staging; 3) knowledge and ability to understand the problems of good pronunciation.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Conoscenza e capacità di comprensione applicate. Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità: 1) uso della Lingua Inglese con la fonetica giusta per recitare ; 2) comprensione e utilizzo della fonetica internazionale sulla partitura; 3) capacità di mettere in scena il proprio testo.

Applied knowledge and understanding. At the end of the course the student will have acquired the following skills: 1) use of the English language with the right phonetics for acting; 2) understanding and use of international phonetics on the score; 3) ability to stage your own text.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Una buona conoscenza dell'Alfabeto Internazionale di fonetica in lingua inglese aiuterà gli studenti ad affacciarsi su un mercato internazionale, aumentando le possibilità lavorative oltre che di connessione a progetti internazionali.

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare l'interpretazione della canzone e la sua preparazione in Inglese.

Sarà quindi in grado di valutare autonomamente, organizzando il lavoro su se stesso e sul testo.

A good knowledge of the International Alphabet of Phonetics in English will help students to enter an international market, increasing their job opportunities as well as connection to international projects.

At the end of the course the student will be able to collect and interpret the information necessary to deal with the interpretation of the song and its preparation in English.

He will therefore be able to evaluate independently, organizing the work on himself and on the text.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni senza perdere spontaneità a interlocutori specialisti e non specialisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

At the end of the course the student will be able to communicate information, ideas, problems and solutions without losing spontaneity to specialist and non-specialist interlocutors, with clarity and correctness in oral and written presentation, with appropriate use of the specific vocabulary of the discipline.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della fonetica in Inglese, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

At the end of the course the student will have the necessary skills to continue his process of learning phonetics in English, both from a theoretical and practical point of view, with a high degree of autonomy.

PROGRAMMA D'ESAME TEACHING RESOURCES

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Unità didattica

Programma d'esame

- gli appunti delle lezioni;
- E. Skinner, T. Monich, L. Mansell, *Speak with Distinction*, New York, Applause Theater & Cinema Books, 1990
- J.S. Kanyon, T. A. Knott, *A Pronouncing Dictionary of American English*, Mass.U.S.A., Merriam-Webster INC. Publishers, 1953
- M.Caldarone, M. L. Williams, T. Johnson, *Actions: The Actor's Thesaurus*, Hollywood CA, Quite Specific Media Group Ltd.

Teaching unit

Exam program

- *lesson notes;*
- E. Skinner, T. Monich, L. Mansell, *Speak with Distinction*, New York, Applause Theater & Cinema Books, 1990
- J.S. Kanyon, T. A. Knott, *A Pronouncing Dictionary of American English*, Mass.U.S.A., Merriam-Webster INC. Publishers, 1953
- M.Caldarone, M. L. Williams, T. Johnson, *Actions: The Actor's Thesaurus*, Hollywood CA, Quite Specific Media Group Ltd.

PREREQUISITI

PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame sono necessarie le competenze acquisite durante il corso del I anno e II anno.

To follow the course and pass the exam successfully, the particular competences acquired during the first and second year of the Course are required.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

ASSESSMENT METHODS

Esame scritto e orale

Esame scritto: Lo studente deve riconoscere 40 parole scritte in IPA e trascriverle nell'originale inglese.

Dopo deve trascrivere altre 20 parole dall'originale in IPA.

0,5 punto ogni parola Giusta.

Esame orale: lettura di un testo in lingua inglese e IPA per la commissione.

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

Written and oral exam

Written exam: The student must recognize 40 words written in IPA and transcribe them in the original English spell, and must transcribe another 20 words from the original English in IPA.

Oral exam: reading of a text in English and IPA for the commission.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 2
28100 NOVARA (NO) ITALIA
(+39) 02 8089 8907

segreteria@scuolateatromusicale.it | www.scuolateatromusicale.it