

VOCEⁱⁿTEATRO 2024

Decima edizione pratese

Teatro Politeama Pratese

Da il 30 settembre al 5 Ottobre 2024

VOCE in TEATRO è un corso per il **Performer Teatrale di Opera** Lirica (cantanti e pianisti)

Se la qualità vocale e l'uso sapiente dei propri mezzi attraverso la piena coscienza tecnica sono il presupposto essenziale per chi voglia intraprendere una carriera nel mondo del teatro musicale, altrettanto fondamentali sono altre attitudini e discipline, come la conoscenza di stili vocali e repertori, l'espressività del corpo e l'aderenza musicale e drammaturgica al personaggio.

Di solito lo studio delle diverse discipline legate al teatro musicale (tecnica vocale e repertorio, arte scenica, lettura e analisi musicale, drammaturgia) avviene in sedi separate, rivelandosi spesso lento e poco produttivo per la crescita artistica dello studente. L'essenza del canto lirico è proprio la contemporaneità di tali aspetti e la capacità di gestire sinergicamente le diverse componenti.

Da questo nasce l'idea di proporre un corso full-immersion in cui le diverse problematiche siano affrontate in maniera specialistica e contemporaneamente. Il gruppo di docenti di "Voce in Teatro" propone un training che permetta all'artista di sperimentare la straordinaria varietà e qualità del lavoro di performer in tutte le espressioni teatrali.

Lunedì 30 settembre ore 14.30 si terranno le audizioni conoscitive e la presentazione della struttura del corso.

CONCERTO FINALE dei PARTECIPANTI : Venerdì 4 Ottobre ore 21.00

I partecipanti al corso saranno tenuti in considerazione per le attività artistiche dell'Associazione Pratulirica. Al termine del corso verrà consegnato ai partecipanti un attestato di partecipazione.

Materie e Docenti:

- *Vocalità, stile e repertorio (Anna Vandi)*
- *Analisi del testo vocale e delle sue problematiche tecniche e stilistiche (Gino Nappo)*
- *Corpo, movimento, personaggio (Serenella Isidori)*

- *Maestro collaboratore (Nicola Mottaran)*

Programmi generali dei corsi:

Vocalità, stile e repertorio (Anna Vandi)

- 1) Il corso partirà dall'analisi delle caratteristiche vocali, espressive e – in generale – dalle potenzialità dell'allievo per correggere eventuali difetti o vizi tecnici; contemporaneamente si darà una particolare attenzione alla scelta del repertorio, che dovrà esaltarne le qualità strumentali e musicali.
- 2) L'ottimizzazione del rapporto *prerogative vocali – repertorio* risulta di fondamentale importanza per indirizzare correttamente l'allievo in uno studio professionale in rapporto alle esigenze concrete del panorama lavorativo.
- 3) *Dal repertorio alla tecnica*: ogni stile musicale e vocale richiede un diverso approccio tecnico espressivo e appropriate metodologie di studio.
- 4) La sinergia delle esperienze di studio (tecnico-stilistiche e sceniche) si concretizza nel lavoro parallelo e convergente con il corso *Corpo, movimento, personaggio*, ed è finalizzata alla comprensione e realizzazione dei diversi generi di performance richiesti a un cantante professionista: audizione, concerto, rappresentazione teatrale.

Analisi del testo vocale (Gino Nappo)

- 1) nozioni fondamentali: prosodia e ritmo, polarizzazione e cardini tonali, organizzazione del tempo
- 2) lettura critica: forme e stili vocali, finalità espressive e drammaturgia musicale
- 3) prassi esecutiva: dalla scrittura all'esecuzione, obblighi e libertà dell'interprete, agogiche, fioriture e cadenze
- 4) problematiche tecniche: le qualità vocali nel contesto musicale e teatrale

Corpo, movimento, personaggio (Serenella Isidori)

Il laboratorio è pensato per stimolare una maggiore consapevolezza del proprio corpo, considerato come indeclinabile segno della scena, dello spazio, del rapporto con l'"altro". Al di là dell'applicazione e dello studio di un determinato personaggio o situazione scenica, il laboratorio offre una serie di esperienze e di tecniche che possono aiutare gli allievi a creare, da un lato, la necessaria autonomia interpretativa e, dall'altro, migliorare la capacità di rendersi efficaci e duttili "strumenti" in grado di realizzare pienamente le esigenze registiche.

- 1) il corpo "cantante": postura, respiro, ritmo, movimento

- 2) il corpo e lo spazio: studio sui parametri principali del movimento relazione con lo spazio scenico, con gli altri, con gli oggetti improvvisazioni singole e di gruppo
- 3) il corpo e l'azione: le azioni e le qualità esercizi di drammaturgia attoriale
- 4) dal testo al personaggio: analisi del testo la costruzione del sommerso - il sottotesto

Maestro collaboratore

Voce in Teatro apre quest'anno ai maestri collaboratori al pianoforte che vogliono affrontare i diversi aspetti della performance in palcoscenico: vocalità, repertorio, stile, prassi esecutive sotto la guida dei quattro docenti, ed in particolare del M.^o Mottaran per il repertorio operistico e vocale da camera e del M.^o Nappo per le prassi esecutive più antiche (XVII e XVIII secolo): recitativi, fioriture, cadenze e basso continuo. Gli iscritti avranno inoltre la possibilità di seguire tutte le fasi dello stage con i cantanti e di partecipare alla preparazione e realizzazione dello spettacolo che si terrà alla fine del corso nel Teatro Politeama Pratese.

Note biografiche dei docenti

ANNA VANDI

Figlia d'arte, ha conciliato gli studi musicali con quelli umanistici, studiando Lingue straniere presso l'Università "La Sapienza" di Roma e Canto, Repertorio e Regia presso l'Accademia di Osimo. Vincitrice nel 1980 del Concorso "Ferruccio Busoni, per il Teatro Musicale Moderno e Contemporaneo" e nel 1983 del Concorso "AS.LI.CO.", ha avuto come maestri, tra gli altri, Gianna Pederzini, Leyla Gencer, Giorgio Favaretto, Maria Zunica, Cathy Berberian. In possesso di un repertorio che spazia dall'opera barocca alla musica contemporanea, si è esibita in grandi teatri, tra i quali l'Opera di Roma, La Scala, il San Carlo e il Carlo Felice, nonché in teatri di tradizione e festival italiani ed esteri, eseguendo spesso brani scritti espressamente per la sua voce. Dopo una precoce ed intensa carriera si è dedicata totalmente all'insegnamento, tenendo corsi di perfezionamento e

masterclass sull'interpretazione operistica e seguendo alcune giovani stelle della lirica mediante un training vocale tecnico-interpretativo che applica metodi di controllo fisiologici. Ha insegnato Musica Vocale da Camera e Storia della Vocalità nei Conservatori italiani. Attualmente è docente di Canto presso il Conservatorio di Musica "Gioachino Rossini" di Pesaro. Dal 2021 tiene masterclass di canto lirico presso la Showa University di Tokyo e nell'ottobre del 2022 ha tenuto un workshop full immersion sull'Opera del '700 presso l'Accademia dell'Opera di Astana. Dal 2006 al 2015 è stata docente di Tecnica Vocale all'Opera Studio dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e lo è tuttora presso l'Accademia Lirica di Osimo. Incaricata a gennaio del 2023, attualmente è preparatore e docente per la sezione cantanti della IV edizione del progetto "Fabbrica" YAP del Teatro Dell'Opera di Roma.

GINO NAPPO

Diplomato in pianoforte, canto, composizione e clavicembalo, ha tenuto concerti come clavicembalista per importanti Istituzioni in molte città italiane e all'estero. Già docente di "Lettura della Partitura" presso il conservatorio S.Cecilia di Roma, ha tenuto trasmissioni radiofoniche per la RAI. Ha collaborato a lungo con l'I.R.T.E.M. (Istituto di Ricerca per il Teatro Musicale) di Roma per cui ha pubblicato la discografia completa dei Madrigali di Claudio Monteverdi. Ha curato per l'Associazione Clavicembalistica Bolognese, con Paola Bernardi, la ripubblicazione dei quattro volumi della *Select Collection* di Domenico Corri, fondamentale esempio della didattica vocale italiana tra XVIII e XIX secolo. Ha tenuto numerosi seminari di studio sulla vocalità nel Settecento e sul basso continuo.

SERENELLA ISIDORI

Cantante e regista, è nata a Roma, dove ha compiuto gli studi artistici e musicali, diplomandosi in scenografia e regia presso il *Centro Sperimentale di Cinematografia* (odierna *Scuola di Cinema*), in canto lirico e il diploma di II livello in Canto da camera. Ha seguito numerosi corsi, stages e seminari di mimo e clown, di recitazione e regia, di danza, di hatha-yoga e arti marziali. Ha conseguito il *Master Europeo in Regia Lirica* promosso dall'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica.

Ha al suo attivo molte collaborazioni con gruppi di teatro e teatro-danza come attrice e cantante, oltre all'attività concertistica, soprattutto per la musica da camera.

Ha realizzato regie per concerti-spettacolo, per teatro di prosa, partecipando con i propri allestimenti a diversi festival nazionali (*Torri di Avvistamento*, *Cantieri dell'Arte*, *InStrada*), per *pastiches* e opere liriche. Ha collaborato con l'associazione Tito Gobbi e il Teatro dell'Opera di Roma per la realizzazione del progetto didattico *La Magia dell'Opera*. Già titolare della cattedra di Arte Scenica presso diversi Conservatori italiani.

NICOLA MOTTARAN

Diplomato con il massimo dei voti in *Pianoforte*, *Didattica della musica* e *Musica vocale da camera* presso il Conservatorio di Rovigo, consegue con lode il Diploma Accademico in *Musica vocale da camera* e in *Pianoforte accompagnamento e collaborazione* presso il Conservatorio di Firenze.

Ha studiato il repertorio operistico e cameristico con Enza Ferrari, Andrea Severi, Erik Battaglia e Leonardo De Lisi.

Da circa vent'anni si occupa di formazione di giovani cantanti, sia come docente del Conservatorio di Parma che in numerosi corsi di perfezionamento e masterclass tenuti da artisti di fama come Michele Pertusi, Luciana D'Intino, Alessandro Corbelli, Walter Moore (*Conservatorio di Parma*), Elio Battaglia (*Mozarteum*, Salzburg), Speranza Scappucci (CEE Musiktheater, Wien), Lucio Gallo, Ruggero Raimondi (*MITO Settembre Musica*, Torino), Irwin Gage e Ester De Bros (*Amici della Musica*, Firenze), Edda Moser (*Opera Sabbioneta*; *Casalmaggiore International Music Festival*), Renato Bruson (*Opera Sabbioneta*), Brigitte Fassbänder (*Opera Sabbioneta*), Neal Goren (*Casalmaggiore International Music Festival*), ed altri.

Ha svolto attività di Maestro collaboratore nei teatri: Sociale di Rovigo (*Rigoletto*, ripreso al Verdi di Pisa, Fraschini di Pavia, Comunale di Trento, Comunale di Bolzano; *Tosca*, ripreso al Comunale di Treviso), Metastasio di Prato (*La serva padrona* di G.B. Pergolesi, *Il piccolo spazzacamino* di B. Britten), Regio di Parma (*Camilla* di F. Paër, *La cambiale di matrimonio* di G. Rossini, ripreso al Teatro Valli di Reggio Emilia e *L'occasione fa il ladro* di G. Rossini), Magnani di Fidenza (*Le Nozze di Figaro*), Verdi di Busseto (*Nabucco*), Camerata Strumentale Città di Prato (*L'arca di Noè* di B. Britten, *Orfeo ed Euridice* di C.W. Gluck; *The song of the ladder* di J. Barber), lavorando con direttori quali Massimo De Bernard, Antonello Allemandi, Marcello Rota, Lorenzo Fratini, Jonathan Webb e altri. Attività concertistica in Italia, Germania, Austria, Francia e Giappone.