

VOCEⁱnTEATRO 2022

Teatro Politeama Pratese
11-16 settembre 2022

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.

Domenica 11 settembre ore 11.00 si terranno le audizioni conoscitive e la presentazione della struttura del corso.

CONCERTO FINALE dei PARTECIPANTI : giovedì 15 settembre ore 21.00

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

Materie e Docenti:

- *Vocalità, stile e repertorio (Anna Vandì)*
- *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 a "La Sapienza" di Roma e Canto, Repertorio e Regia presso l'Accademia di Osimo.

Vincitrice nel 1980 del Concorso "F. Busoni" per il Teatro Musicale Moderno e Contemporaneo e del Concorso ASLICO 1983, ha avuto come maestri e preparatori: G. Pederzini, L. Gencer, A. Tonini, G. Favaretto, E. Campogalliani, M. Zunica, M. Flach, O. Figueroa, M. Alòs, J. Estill, C. Berberian, V. Puecher.

Dopo una precoce ed intensa carriera nella quale ha cantato vari generi musicali (opera barocca, melodramma ottocentesco, musica da camera e sinfonica, opera del Novecento) in grandi teatri quali il Teatro dell'Opera di Roma, La Scala di Milano, San Carlo di Napoli, Carlo Felice di Genova, nonché in teatri di tradizione e festival italiani ed esteri – esibendosi tra l'altro in performances musicali appositamente scritte per la sua voce – si è dedicata, ancora molto giovane, quasi totalmente all'insegnamento.

Da allora ha tenuto Masterclasses sull'opera mozartiana e su quella pucciniana; ha insegnato Canto barocco e Musica vocale da camera presso il Conservatorio di Musica di Cosenza, nonché Storia della Vocalità presso il Conservatorio di Musica di Campobasso; attualmente è titolare di Canto al Conservatorio "G. Rossini" di Pesaro.

E' regolarmente presente nei programmi di Masterclasses dell'Accademia d'Arte Lirica di Osimo ed in quelli dell'Accademia "Boris Christoff" patrocinati dal governo della Bulgaria; dal 2006 al 2015 è stata docente di Tecnica applicata al repertorio per i corsi dell'Opera Studio dell'Accademia di Santa Cecilia in Roma diretti da Renata Scotto.

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.TE.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*), e in canto lirico. 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*. E' titolare della cattedra di Arte Scenica presso il Conservatorio di Perugia.

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.

Da circa vent'anni si occupa di formazione di giovani cantanti, sia come docente del Conservatorio di Parma e della Scuola Verdi di Prato, sia in numerosi corsi di perfezionamento e masterclass tenuti 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), 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, ripresa 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*), lavorando con direttori quali Massimo De Bernard, Antonello Allemandi, Marcello Rota, Lorenzo Fratini, Jonathan Webb e altri.