

LIVELLI DI STUDIO: CORSO DI CANTO

1) PERCORSO AMATORIALE/PREPARATORIO

Seguirà orientativamente il programma di studio del "Percorso Certificato" ma senza obblighi di esami

2) PERCORSO CERTIFICATO

I LIVELLO

- Respirazione costo-diaframmatica: Esercizi di respirazione per imparare la corretta inspirazione e potenziarne le capacità. Esercizi progressivi di respirazione per comprendere il meccanismo respiratorio, familiarizzare con le zone corporee coinvolte (coste, muscoli addominali e pelvici, dorsali, muscoli accessori della respirazione) ed apprendere l'ottimale postura per il canto.
- Conoscenza delle zone corporee interessate.
- Il sostegno nel canto : esercizi per comprendere la differenza fra suono sostenuto e suono non sostenuto, Appoggio. Cenni di anatomia e fisiologia dell'apparato respiratorio e fonatorio.
- Articolazione delle vocali delle consonanti : Consonanti "sonore" e "sorde", importanza di una corretta pronuncia . Esercizi facili di articolazione.
- Teoria e pratica: l'appoggio.
- Esercizi di rilassamento muscolare: rilassamento lingua e massiccio facciale, prime pratiche di riscaldamento vocale. Trillo labiale e palato-linguale.
- Primi vocalizzi: vocalizzi facili su arpeggi maggiori e minori, eseguiti con trillo palato-linguale, humming e sillabe (MA ME MI MO MU , LA LE LU , VI VA)
- Esercizi di respirazione per percepire e allenare i muscoli del sostegno.
- I registri vocali: Primi esercizi per capire la differenza fra i due registri, esercizi per passaggio di registro nel canto moderno. Cenni di anatomia dell'apparato laringeo.
- Nozioni di Igiene Vocale.
- Intonazione e riconoscimento triadi maggiori e minori, scale maggiori e pentatonica maggiore e minore. Letture facili ritmiche e melodiche in chiave di violino.
- Teoria: il sostegno della voce.
- Gli attacchi: il collegamento del respiro al suono, come bisogna pensarlo, dove bisogna posizionarlo. L'attacco glottale, simultaneo e aspirato.
- Primi esercizi Tecnica vocale di base per lo sviluppo della voce e dell'agilità: Esercizi di toni vicini e arpeggi con tre, quattro e cinque note.
- Esercizi di rilassamento dei muscoli facciali e della lingua per rendere indipendenti i vari organi impegnati nell'emissione del suono.
- Esecuzione di brani tratti dal repertorio italiano e straniero.

II LIVELLO

- Esercizi di dizione per una maggiore agilità nel fraseggio.
- Teoria: i registri della voce, il cambio di registro, la voce di petto e la voce di testa.
- Esercizi vocali per la percezione della voce di petto e di testa e per la gestione corretta del passaggio.
- I risuonatori: esercizi per comprendere i vari colori vocali. Voce di testa, voce di petto. La maschera e i suoni nasalizzati.
- Perfezionamento del cambio di registro e di risonanza : glissati , sirene con vocali, vocalizzi specifici.
- Vocalizzi più complessi su scale maggiori e minori, arpeggi con prime estensioni dell'accordo. Ear training, riconoscimento intervalli e lettura ritmica.
- Approccio con le canzoni applicando i concetti di tecnica appresi. Studio del testo con il muto, le sole vocali, le sole consonanti.
- Esercizi per lo sviluppo degli armonici della voce: suoni a bocca chiusa con una nota, tre e cinque note.
- Teoria: la costrizione e la retrazione delle corde false.
- Il controllo dell'emissione: il diaframma pelvico e il suo ruolo nel controllo degli acuti.
- Il Vibrato : come controllarlo, come eseguirlo correttamente. I quattro tipi di vibrato e le loro esecuzioni nei vari

stili vocali. Esercizi

- Arpeggi e scale a bocca chiusa per la corretta percezione del suono costretto e retratto e dell'appoggio della voce sul fiato con la conseguente liberazione totale della costrizione della gola e il controllo della colonna d'aria.
- Teoria e pratica: come risolvere i problemi legati al cambio di registro e ai cambi di risonanza.
- Studio tecnico di varie canzoni durante il quale si comincia a percepire la differenza dei cambi di registro (discorso-falsetto).
- Nozioni di Tecnica microfonica.

III LIVELLO

- Apertura sulle vocali del suono a bocca chiusa.
- Studio delle consonanti sotto l'aspetto teorico e pratico.
- Esercizi tecnici di media ed alta difficoltà: legati, picchiettati, con diversi intervalli e con tutte le vocali e le consonanti.
- Potenziamento dell'estensione, agilità e controllo dell'emissione.
- Guida all'ascolto e studio delle canzoni anche sotto l'aspetto interpretativo per sviluppare una originale personalità artistica.
- Vocalizzi difficili, cambi di registro e di risonanza.
- Solfeggi cantati, intonazione di intervalli più complessi, ear training.
- Esercizi con i vari tipi di colori vocali
- Dinamiche : controllo dell'emissione esercizi, da piano a forte.
- "Talking down a song" : la tecnica al servizio dell'interpretazione.
- Brevi nozioni di amplificazione : utilizzo di impianti di amplificazione, equalizzazione corretta della voce.

IV LIVELLO

- Sviluppo delle parti estreme dell'estensione, bassi e sovracuti.
- Esercizi vocali di alta difficoltà per sviluppare l'agilità e la potenza.
- Uso volontario delle risonanze: il palato molle, la laringe e la faringe.
- Studio dei brani con interpretazione emotiva.
- Esercizi per lo sviluppo dell'improvvisazione.
- Esercizi per l'intonazione dei suoni della scala.
- Solfeggi cantati.
- Lettura di semplici spartiti a cappella
- Riconoscimento ed intonazione triadi maggiori e minori anche a cappella
- Modi della scala Maggiore riconoscimento ed intonazione delle scale costruite sul II, V e I grado
- BLUES: struttura armonica
- Eventuale Improvvisazione su II-V-I Maggiori con modulazione di tono discendente
- Pattern su II V I maggiori (abersold) senza modulazione
- Primi studi sui fonemi dello Scat (da "scat" Bob Stoloff)
- Letture facili in chiave di violino (da "Cantar Leggendo" Goitre)

Repertorio:

Studio nel corso dell'anno di 5 standards della tradizione jazzistica di livello adeguato (da concordare con l'insegnante) con esposizione del tema e del giro armonico (intonazione delle triadi degli accordi).

V LIVELLO

- Vocalizzi di media difficoltà.
- Esercizi per migliorare lo strumento interpretativo: per cantare piano le note alte, ripasso degli attacchi flottanti, aspirati e simultanei, controllo volontario dei cambi di timbro attraverso lo studio delle qualità vocali (discorso, falsetto, sob, cry, twang, opera e belting), controllo dei cambi di volume (da forte a pianissimo e viceversa).
- Esercizi vocali sui diversi timbri.
- Intonazione e riconoscimento di scale e arpeggi con intervalli aumentati e diminuiti
- Studio tecnico e interpretativo di canzoni di media difficoltà, esplorando le caratteristiche timbriche e stilistiche dei vari generi musicali (rock, blues, pop, soul, funky, jazz ecc.)
- Solfeggi cantati con tre diesis e tre bemolli e relative tonalità minori
- Lettura di spartiti di media difficoltà a cappella
- Pattern su II V I maggiori (abersold) con modulazione di tono discendente
- Intonazione di tutti i modi della scala maggiore
- Scala Pentatonica Maggiore e minore, intonazione e riconoscimento. Scala blues

- Intonazione arpeggi maj7 con modulazione di semitono
- Intonazione arpeggi con rivolti di quadriadi maj7, min7, 7
- Esercizi ritmici sulla scala pentatonica minore e applicazione sul giro di blues

Ear training:

Intonazione e riconoscimento delle estensioni dell'accordo (9,b9 , #11)

Scale bebop : studio misolidia bebop ed esercizi

Latin feel e swing feel : Esercizi da "Scat " di Bob Stoloff

Repertorio:

Studio di una trascrizione (scelta dall'insegnante) ed esecuzione. Studio di 5 standards, con scrittura della parte

trasportata per i musicisti nella tonalità desiderata (tema e accordi), improvvisazione sul giro dei brani.

VI LIVELLO

- Vocalizzi di alta difficoltà.
- Lettura di spartiti di alta difficoltà a cappella
- Studio tecnico e interpretativo di canzoni di alta difficoltà, esplorando le caratteristiche timbriche e stilistiche dei vari generi musicali (rock, blues, pop, soul, funky, jazz ecc.)
- Esercizi per perfezionare lo strumento interpretativo: per cantare piano le note alte, gestione autonoma degli

attacchi fluttuanti, aspirati e simultanei, controllo volontario dei cambi di timbro (discorso, falsetto, sob, cry, twang,

opera e belting), controllo dei cambi di volume.

- Solfeggi cantata in tutte le tonalità maggiori e relative tonalità minori
- Lettura di spartiti di alta difficoltà a cappella
- Pattern scritti su II V I minori. Intonazione senza modulazione scala diminuita s-t e superlocria.
- Intonazione e riconoscimento di tutte le scale e arpeggi. con rivolti di accordi semidiminuiti e diminuiti
- Applicazione dell'arpeggio di diminuita nella cadenza in minore
- BLUES MINORE : struttura armonica, improvvisazione
- Pattern su scala diminuita
- IL RHYTHM CHANGE : intonazione giro armonico

Repertorio:

Studio ed esecuzione di due trascrizioni (scelte dall'insegnante). Studio di 5 brani della tradizione jazzistica fra

cui almeno un blues minor ed un rhythm change. Tema, improvvisazione.

METODI

- Poltronieri N.: "Lezioni di teoria musicale", ed. Accord for music
- Antonio Juarra: "Il canto e le sue tecniche", ed. Ricordi
- Mensah Karin: "L'arte del cantare", ed. Demetra
- Anesa M.: "Il canto moderno", ed. Ricordi
- Dispense del metodo "voicecraft" E.V.T.S. di Jo Estill
- Goitre "Cantar Leggendo"
- De Rose "Metodo di canto Moderno"
- Juarra "Lo studio del Canto"
- Poltronieri N.: "Lezioni di teoria musicale", ed. Accord for music
- Antonio Juarra: "Il canto e le sue tecniche", ed. Ricordi
- Mensah Karin: "L'arte del cantare", ed. Demetra
- Anesa M.: "Il canto moderno", ed. Ricordi
- Dispense del metodo "voicecraft" E.V.T.S. di Jo Estill
- Vari altri secondo necessità da verificare in corso d'opera.