

CALENDARIO E PROGRAMMA

VOCOLOGIA ARTISTICA

anno 2019/2020

IL CALENDARIO

10/11/12/13 OTTOBRE XII CONVEGNO "LA VOCE ARTISTICA"

22-23-24 NOVEMBRE

13-14-15 DICEMBRE

24 -25-26 GENNAIO

14 -15-16 FEBBRAIO

13-14-15 MARZO

27-28-29 MARZO

16-17-18-19 APRILE

8-9-10 MAGGIO

22-23-24 MAGGIO

5-6-7 GIUGNO

3-4 LUGLIO ELABORATO FINALE

IL PROGRAMMA

Anatomia laringe, vocal tract, orecchio e respirazione : Alessandra Ruggeri

Topografia della regione anteriore del collo: fasce del collo, limiti e contenuto dei triangoli. Anatomia della laringe: rapporti topografici, cartilagini, legamenti intrinseci ed estrinseci, muscoli intrinseci ed estrinseci, vascolarizzazione e innervazione, ostacoli anatomici. Vocal Tract: limiti e singole strutture anatomiche. Anatomia dell'orecchio: topografia e rapporti anatomici, orecchio esterno, orecchio medio e orecchio interno, innervazione e vascolarizzazione. Captazione, amplificazione, stimolazione meccanica e nervosa del suono.

Alessandra Ruggeri è Professore Associato in Anatomia Umana presso l'Università di Bologna. E' titolare e coordinatore dell'insegnamento di Anatomia Umana nei corsi di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Logopedia e Igiene Dentale. E' docente nel Corso di Laurea Medicina e Chirurgia e nelle Scuole di Specializzazione Medica in Chirurgia Maxillofacciale, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Otorinolaringoiatria e Foniatria della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Bologna. E' titolare di Finanziamenti per

programmi di Ricerca Scientifica dell'Università di Bologna, relatrice a Congressi Nazionale e Internazionali e autrice di pubblicazioni su riviste Nazionali ed Internazionali.

Alfabetizzazione musicale per logopedisti : Sara Jane Ghiotti

Si apprenderanno i principali elementi della musica, indispensabili per una comunicazione bilaterale fra terapisti e cantanti.

Intervalli, notazione musicale, tempo, concetto di pulsazione, tempi principali, minima conoscenza della scrittura, esperienze di lettura e scrittura, concetti fondamentali di armonia

Cantante, arrangiatrice, compositrice, autrice, direttrice di coro, insegnante di jazz.

E' laureata con lode in Logopedia, esperta in Vocologia Artistica.

Ha studiato Canto Jazz presso il Conservatorio Rossini di Pesaro, sotto la guida dei M° G. Gualandi e B. Tommaso, laureandosi con lode.

Laureata con lode in Arrangiamento e Direzione per Orchestra Jazz presso il Conservatorio Rossini di Pesaro, sotto la guida del M° Gianmarco Gualandi.

Madrelingua inglese.

Circle Songs e propriocezione: Albert Hera

Il laboratorio qui proposto nasce dal grande amore per il canto e dalla volontà di condividere con il prossimo il proprio modo di esprimersi. Questa è l'origine del linguaggio corale: l'unione effettiva della forma espressiva profonda, *La Voce*. La progettualità di tutto ciò vive in un processo di approfondimento dell'espressione corale denominata "*CircleSinging*". Il lavoro articolato non sarà legato a partiture musicali ma all'orientamento del partecipante ad un rapporto libero con la propria vocalità, a migliorare l'attenzione dell'ascolto, a mettersi in gioco con uno strumento molto importante come il canto. A questo proposito si sono creati esercizi specifici con lo scopo di migliorare la capacità di ascolto, la comprensione di ritmi non comuni all'interno della cultura musicale occidentale, di apprendere le differenze di espressione e di timbro di vari stili. In sintesi, *CircleLand* è un percorso per attivare la creatività, migliorare la percezione e l'ascolto musicale, il ritmo e il rapporto con la propria voce, infondendo nell'allievo una concreta sensibilizzazione alla curiosità, alla sensazione, allo stupore, componenti importanti per una crescita artistica. Una *Circlesinging* in generale è una forma di improvvisazione corale che può essere realizzata attraverso diversi strumenti come per esempio voci o percussioni. Un *Facilitatore*, in un processo di libera improvvisazione, crea e assegna progressivamente ai coristi, disposti a cerchio (didattica) o a semicerchio (concerto), ripartiti per sezione timbrica, specifici moduli ritmico-vocali che vengono ripetuti in una sorta di litania di cui dal loro incastro nasce la struttura melodica-armonica del brano. In questi anni dopo svariate ricerche e miglioramenti, ho costruito un personale modo di condurre una *CicleSong* utilizzando segnali convenzionali per gestire l'esecuzione polifonica in funzione del flusso creativo. L'esperienza delle *Circlesongs* è quello di coinvolgere non solo la dimensione vocale e musicale, ma anche quella corporea (movimento, ritmo), cognitiva (memoria, attenzione) e socio-emotiva (ascolto, sintonizzazione, coordinazione tra le sezioni). Ne risulta un'esperienza di profondo assorbimento in cui i fattori emotivi diventano la base per facilitare nei partecipanti una nuova e più acuta consapevolezza degli aspetti ritmici, polifonici, esecutivi, antropologici dell'attività canora».

Albert Hera, straordinario cantante jazz e contemporaneo specializzato in improvvisazione corale, potrebbe essere descritto come un "Narratore di suoni". Il suo stile unico è caratterizzato dal potere evocativo del linguaggio dei suoni oltre le parole, suoni che raccontano immagini e luoghi lontani, suoni che evocano la

storia della sua vita che da formidabile sassofonista lo ha portato a trovare nella voce la sua piena espressività artistica. La sua passione e il suo bisogno di andare oltre le restrizioni formali lo guidano ad andare sempre più a fondo nelle possibilità dello strumento voce. La sua incessante ricerca attraverso la world music e la sperimentazione, le sue forti radici nella musica jazz e la sua eccezionale abilità di improvvisatore lo portano alla creazione di un nuovo genere musicale: l'Epic Jazz. Le vaste e solide competenze tecnico-stilistiche unite a una grande sensibilità umana e pedagogica lo rendono uno dei più importanti e rinomati insegnanti di canto in Italia. Le sue Masterclasses sono molto richieste sia in Italia che recentemente all'estero. Dal 2005 partecipa al Convegno Internazionale di Foniatria e Terapia della Voce "La Voce artistica" di Ravenna e collabora attivamente nella ricerca sulla voce con importati specialisti in campo internazionale quali il Dott. Franco Fussi, Andrea Maccarini e Alfonso Borrigan. Mettendo l'arte al servizio della scienza Hera alimenta la propria ricerca vocale ed introspettiva, atteggiamento che rende il suo canto dinamico e in continua evoluzione. Nel 2009 collabora con uno dei più importanti vocalist del mondo Bobby McFerrin al progetto "Bobble" presentato in anteprima allo Stimmen Festival. Nel 2010 viene invitato dallo stesso McFerrin a cantare in 4 dei 7 brani contenuti nella ambiziosa opera arrangiata da Roger Treece "Vocabularies", candidata a 3 Grammy Awards" e vincitrice del premio miglior album di world music ai prestigiosi Image Awards. Da questo incontro il suo approccio al suono e la sua libertà espressiva esplodono con grande energia. Inizia a girare l'Italia proponendo pionieristici seminari di CircleSongs lavorando molto per costruire un approccio personale a questo modo unico di fare musica in cui l'improvvisazione vocale supera la finalità artistica e si intreccia con quella didattica: migliorare la padronanza dello strumento vocale riscoprendo e attingendo dalle proprie emozioni e del piacere di cantare insieme. Albert Hera porta in scena spettacoli di CircleSongs in molti teatri italiani con grandi consensi di pubblico e critica: "..e dopo il silenzio..", "Frase", "La via della Seta", e "Insieme". Tra i suoi ultimi progetti, come solista, troviamo "Simbiosi - omaggio a Bobby McFerrin": un confronto umile ma severo con il suo ispiratore, un incontro ricco di sonorità affascinanti e intrise di quell'amore e di quella passione che trasmettono un'estrema libertà che oltrepassa il rigore tecnico dei complessi arrangiamenti armonici e ritmici. Ha all'attivo due album: "Positive Consciousness" (2005) e "Aria" (2011). Altre collaborazioni significative lo vedono come special guest al London a Cappella Festival 2012 (un evento curato da Ikon Arts Management e dai Swingle Singers, uno dei più importanti gruppi di vocalità cappella al mondo, vincitore di 5 Grammy Awards) e come unico cantante maschile dell'ultimo progetto del pianista jazz Diego Baiardi, "Bonne Nuit" (2012), vicino ad artisti di fama internazionale quali Paolo Fresu, Antonello Salis, Tullio de Piscopo, Stefano Bagnoli, Andrea Dulbecco, Petra Magoni e Patrizia Laquidara.

Biomeccanica e Semeiotica della respirazione: Frank Musarra

Conoscere e saper visualizzare l'attività muscolare durante il canto permette al cantante di accelerare la curva di apprendimento oltre a garantire in tutte le situazioni un miglior controllo della pressione polmonare. L'ecografia, metodica di visualizzazione dinamica non invasiva, ci consente di osservare durante il canto l'attività dei vari muscoli toracici, addominali compreso il diaframma. Il metodo, operatore-dipendente, necessita una corretta validazione. Abbiamo intrapreso un percorso di ricerca con il dipartimento di Fisioterapia, logopedia e tecnologia della bio-immagine della Fontys Institute, Eindhoven- Paesi Bassi e con il dipartimento di Bioingegneria dell'università di Ancona con l'obiettivo di standardizzare scientificamente tale metodo. Durante la lezione dell'Alta formazione in Vocologia Artistica saranno presentati, dopo una breve introduzione teorica, i progressi di tale ricerca e l'applicabilità clinica tramite un'ampia sessione pratica durante la quale gli studenti potranno provare tale metodo e prendere coscienza dell'attività muscolare durante il loro canto.

Frank Musarra ha conseguito la laurea specialistica in Fisioterapia e il Master in fisioterapia dello Sport e Terapia Manuale presso l'Università Cattolica di Leuven – Belgio. In questo momento insegna Terapia Manuale del Rachide Cervicale presso la scuola di formazione Fysiokinesis di Milano, docente all'Accademia Rossiniana di Pesaro, collaboratore esterno di ricerca presso la Vrije Universiteit Brussel - Belgio e la Fontys Institute di Eindhoven – Olanda e già docente a.c. presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Genova.

Il counseling logopedico nel cantante: Annamaria Cimmino

Il counseling e le abilità di counseling per una relazione efficace. Il counseling: riferimenti teorici. Il counseling umanistico integrato e le tecniche di base del counseling.

La voce e le emozioni. Le abilità di counseling: come aiutare il nostro utente. Gli aspetti emotivi della comunicazione. Le caratteristiche fondamentali in una relazione di aiuto. Atteggiamenti di base: empatia, accettazione incondizionata, congruenza - Le tecniche rogersiane: la riformulazione. La metodica Ali per il professionista vocale. Respiro, voce, emozioni e personalità. Saper ascoltare, saper osservare: l'ascolto attivo e il feedback fenomenologico - Gli ostacoli nella relazione: il VISSI. Esercitazioni pratiche finalizzate all'applicazione immediata dei concetti appresi e discussi nella fase della didattica – teorica.

Logopedista, Esperta in Vocologia Artistica, Counsellor Professionista, Formatore, Supervisore Iscritta presso il C.N.C.P. - Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti). Logopedista e Counselor Professionista presso l'ISM (Istituto di Salute Mentale di Torre Annunziata - NA) e si occupa prevalentemente di Valutazione e Trattamento dei disturbi del linguaggio, dell'apprendimento e della voce parlata, artistica dove ha trattato più di 200 pazienti. Responsabile didattica della formazione di I e di II livello presso la SiPGI Campania - Scuola ad indirizzo Pluralistico Gestaltico Integrato - Counselling e Formazione - accreditata presso il C.N.C.P. (Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti). Formatore e Supervisore in Counseling presso SiPGI Campania. Già coordinatore, didatta e trainer nella formazione nei corsi ECM (Educazione Continua in Medicina) Svolge attività di docenza in logopedia e counseling nel corso di alta formazione in Vocologia Artistica e nel corso di laurea in logopedia presso l'Università degli Studi di Bologna e presso scuole dello spettacolo. Ha al suo attivo la partecipazione in qualità di relatore a congressi e seminari e la pubblicazione di articoli scientifici e divulgativi. Ha pubblicato un testo dal titolo: Il counseling nella terapia logopedica. La metodica ALI - Approccio Logopedico Integrato - per il trattamento delle disfonie - Pubblicazione scientifica ISM srl 2010

Psicologia del canto: Identità, relazioni ed emozioni: Raffaella Pellegrini

Introduzione: Cenni di psicologia della musica e del canto. Il performer: “Chi è” il cantante? “Quanto” è cantante? E “oltre” il cantante? Personalità, Identità e Voce (in salute e in malattia) Il cantato: Canto e benessere: dimensione individuale ed eudaimonica. Espressione emotiva nel codice vocale e musicale. La dimensione identitaria, sociale ed emotiva in differenti stili musicali. La performance: dalle emozioni del cantato alle emozioni del cantante. Tecniche di gestione dello stress prima, durante e dopo la performance.

Musicista, cantante e insegnante da sempre interseca l'attività musicale e quella psicologica scegliendo la specializzazione in Musicoterapia e il Dottorato di Ricerca in psicologia della comunicazione. Svolge attualmente attività di formazione e ricerca su temi di Psicologia della Voce e della Musica in una prospettiva di incremento del Benessere presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, presso cui ha

ricoperto il ruolo di docente del corso di Comunicazione sonoro-musicale e del Corso di Alta Formazione in Psicologia della Voce. Ha all'attivo diverse pubblicazioni e numerose partecipazioni a convegni nazionali e internazionali su tematiche relative alla psicologia della voce e della musica. Specializzatasi presso la Scuola di Counselling in Umanistica Biodinamica, approfondisce parallelamente le tecniche di meditazione e mindfulness che integra nell'attività clinica di counselling psicologico. Conduce corsi di formazione rivolti a educatori, insegnanti, e genitori relativi sia a tematiche psico-pedagogiche che allo sviluppo di abilità cognitive, emotive e sociali nella prima infanzia attraverso la musica e i linguaggi espressivi. Gestisce inoltre corsi di formazione rivolti ad allievi e insegnanti di musica, relativi al miglioramento della relazione educativa e alle strategie di insegnamento / apprendimento musicale da una prospettiva psico-pedagogica. In qualità di musicoterapeuta, gestisce percorsi di in ambito di promozione del benessere e riabilitazione presso diversi centri educativi e sanitari, specializzandosi nell'ambito della prima infanzia e della gravidanza.

Franco Fussi

Eufonia fisiologica ed eufonia stilistica. La percezione e propriocezione della voce.

Elementi di fisica acustica applicati al canto.

Neuroscienze e apprendimento del canto.

Percezione e terminologia relativa alla fisiologia della voce e del canto. Sintomi percettivi glottici e vocal tract.

I registri della voce cantata e i meccanismi laringei: Registro pieno, misto e falsetto, voce aperta e coperta, consonanza di petto e di testa. L'equilibrio degli antagonismi laringei nella gestione dei registri: i sinergismi dei tensori laringei. Il concetto di "cavità" e "punta". La penetranza e la portanza.

Il meccanismo 0: fry, falsocordale, aritenoidico;

Il meccanismo 1: modale e pieno, belting e m1 mix 2;

Il meccanismo 2: falsetto, flauto e stop closure, legit, m2 mix1;

Il meccanismo 3: fischio laringeo, stop closure whistle;

Il bilancio di risonanza e le strategie di udibilità e qualità vocale nel canto lirico; La gestione del vestibolo laringeo e le sue influenze sul timbro vocale;

Le strategie di udibilità e proiezione nel canto acustico e lirico: la "formante di canto" e il "formant tuning".

La voce distorta e i tipi di distorsione del segnale vocale

La semeiotica strumentale nell'analisi della voce professionale.

Elementi di analisi spettrografica e sonografica.

Il vocaligramma e i parametri vocali nel canto.

La fonetografia. La stroboscopia e L'High Speed laringoscopia.

Le patologie congenite e acquisite, organiche e funzionali, e i loro correlati percettivi nell'ambito dell'estensione cantata.

Protocolli di valutazione percettiva e autovalutazione: La scala GIRBAS e la scala CAPE-V. Il Voice Handicap Index e le scale di autovalutazione del professionista vocale. Training di ascolto percettivo di voci patologiche.

La valutazione logopedica e del maestro di canto, criteri e metaterapia.

Criteri di terapia farmacologica della disodia e della disfonia.

Patologie sistemiche, loro terapia ed effetti collaterali sulla vocalità.

Fitoterapia, omeopatia, allopatia.

Evoluzione della voce dall'infanzia all'età adulta. Lo schema corporeo-vocale e i parametri di allenamento. La disfonia nell'infanzia. Il canto nell'infanzia.

La muta vocale e la tecnica di trattamento della puberphonia.

Approcci e metodi di riabilitazione logopedica

Epistemologia dell'approccio riabilitativo alla voce. Come trattare l'ipotonìa adduttoria. Come trattare l'ipercinesia nelle disodie. Manipolazione laringea: chi e come eseguirla. La disfonia psicogena. Il cantante post-chirurgico

Franco Fussi è medico-chirurgo, specialista in Foniatria e Otorinolaringoiatria; già Responsabile del Centro Audiologico Foniatico dell'Azienda USL di Ravenna. Docente al Corso di Laurea di Logopedia dell'Università degli Studi di Bologna (sede di Ravenna) e già docente al Corso di Specializzazione in Audiologia e Foniatria dell'Università di Ferrara. E' consulente foniatra del Teatro Comunale di Bologna, delle Accademie d'Arte Lirica di Osimo, dell'Accademia Rossiniana di Pesaro e della Fondazione del Maggio Fiorentino. Ha svolto Seminari di Foniatria sulla Voce Artistica presso numerose Scuole di Canto Lirico e Moderno, Conservatori e Corsi di Perfezionamento in Canto Lirico.

Corso Estill Voice Training di primo livello per il controllo delle strutture vocali mobili basato sulla fisiologia Alejandro Martinez

Musicista argentino diplomato in didattica della musica e direzione corale, ha inoltre studiato tromba, chitarra, canto, armonia e composizione. Compositore e autore, ha lavorato in Argentina e in Europa come cantante, insegnante e direttore di coro. Certified Course Instructor With Testing Privileges nell'ambito della metodologia Estill VoiceCraft EVT, da anni il maestro organizza corsi di Tecnica Vocale Estill VoiceCraft EVT avvalendosi della collaborazione di affermati insegnanti, nell'intento di diffondere il metodo creato dalla scienziata americana Jo Estill. E' direttore del noto coro TRUEVOCE SINGER presidente del Centro studi Estill, responsabile del corso EVT presso il conservatorio di Padova, docente di propedeutica musicale presso la scuola primaria Santissima Dorotea di Padova, e insegna stabilmente in Italia, Spagna Russia e Giappone. Fa parte del consiglio internazionale (Advisory Board) di Estill International.

Approccio alle Disfonie tramite il Metodo EVT: Elisabetta Rosa

Il Metodo EVT/Estill VoiceCraft e il quadro concettuale che lo sottende (l'Estill Voice Model) possono offrire un vero razionale per l'intervento sul paziente disfonico; ferme restando le competenze specifiche di un Logopedista o di un Insegnante di Canto/Vocal Coach, verranno analizzate le "Figure Obbligatorie"

e le “Qualità” più utili per intervenire su specifiche problematiche vocali. Punto cardine del Metodo, comunque, è la realizzazione delle stesse sperimentandole innanzitutto su di sé.

Nata a Milano il 20/03/1961. Già cantante e corista professionista, nel 2002 consegue l'attestato di Musicoterapista e Animatore Musicale. Nel 2001 inizia ad accostarsi al metodo EVT-Voicecraft, e da Aprile 2008 è Certified Master Teacher of Estill Voice Training (EVT). Consegue nel 2005 la Laurea in Logopedia presso l'Università Statale di Milano col massimo dei voti. Svolge attività libero-professionale sia come Logopedista esperta nella rieducazione e riabilitazione della Voce, sia come Insegnante di Canto moderno. Docente ai Corsi di Alta Formazione in Vocologia Artistica dell'Università di Bologna e in Psicologia della Voce dell'Università Cattolica di Milano; docente insieme ad Elisa Turlà al Corso di Formazione teorico-pratico per soli Logopedisti “EVT/Estill Voicecraft nel trattamento delle disfonie” (Policlinico di Milano, 2013). Relatrice in numerosi Convegni nazionali e internazionali riguardo a tematiche di prevenzione, cura e didattica della Voce Artistica. Ricercatrice scientifica nel campo della produzione vocale e delle correlazioni tra psicologia, apprendimento tecnico e performance artistica nel cantante. Fondatrice e Presidente dell'Associazione per la diffusione della Cultura della Voce “VociFelici”

La fonochirurgia: Giovanni De Rossi

La fonochirurgia F.E.P.S. (fiber endoscopic phono surgery) è particolarmente indicata nel trattamento delle patologie vocali benigne del professionista della voce. Infatti permette di valutare la voce durante l'intervento. Con la laringo-stroboscopia intraoperatoria è infatti possibile verificare le alterazioni vibratorie generate dalle lesioni e l'efficacia funzionale della loro correzione. La tecnica F.E.P.S. è poco invasiva e può essere applicata in tutti i pazienti. Anche nei pazienti in cui la tecnica tradizionale in microlaringoscopia (M.L.S.) non è applicabile per ragioni anatomiche o anestesologiche.

Specializzazione in Otorinolaringoiatria presso l'Università di Verona nel 1988. Specializzazione in Foniatria presso l'Università di Padova conseguita nel 1991. Responsabile del servizio di Endoscopia del Centro Audiofoniatico di Chievo-Verona dal 1986 al 1995.

Responsabile dell'ambulatorio di Endoscopia Otorinolaringoiatrica e Foniatrica dell'ULSS 20 di Verona dal 1995 al 08/01/2017. Ha perfezionato, in collaborazione con il Centro de foniatria y Logopedia di Santander (Spagna) e con il Modulo di Fonochirurgia dell'U.O. ORL dell'Ospedale Bufalini di Cesena, una Originale Tecnica fono chirurgica denominata F.E.P.S. (acronimo di Fiber endoscopic Phono Surgery)

Voci al confine di genere: Marco Beghelli

Donne che cantano da uomini, uomini che cantano da donna: la voce perduta del contralto, la voce virile dei castrati, i moderni falsettisti. A chi affidare oggi il repertorio degli antichi castrati?

Marco Beghelli ha convogliato la sua adolescenziale passione per il canto d'ogni genere e stile in una prolungata attività di ricerca sulla storia dell'opera e dell'interpretazione vocale. Nel Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna è docente di Drammaturgia musicale e di Filologia musicale, e coordina l'Archivio del Canto, dove si raccolgono libri e fondi documentari relativi a cantanti del passato.

Normative in vocologia artistica; alimentazione e canto: Orietta Calcinoni

Si passano in rassegna le normative inerenti la tutela della Salute nell'Arte e diritti e doveri degli Artisti, come pure dei Professionisti, sanitari e non, che se ne occupano. Il tema, spesso misconosciuto, ha risvolti di legge che sarebbe opportuno avere presenti, anche alla luce delle recenti innovazioni legislative, (responsabilità professionale, professioni sanitarie ...). Valutazione dell'alimentazione come uno degli strumenti che l'Artista deve padroneggiare, in relazione alla salute della propria voce. Si presenta un quadro aggiornato alla luce della recente Letteratura Scientifica, ma correlato alla variabilità delle attività in Voce, come pure al continuo modificarsi del Corpo dell'Artista. Non ultimo, si considerano le interazioni che principi attivi della Medicina Classica o "Alternativa" possono avere su una Vocalizzazione Artistica.

Specialista in ORL e Pat. Ch Facciale, Specialista in Foniatria. Dal 1987 collabora con il Teatro alla Scala, Responsabile del Servizio ORL dal 2009. Dal 1990-2015 ORL nella Direzione Regionale INAIL. Membro del Collegium Medicorum Theatri, Responsabile Scientifico del congresso CoMeT2016Milan (<http://comet2016milan.org>). Autore di "Occupational Dysphonia" in "Diagnosis and Treatment of Voice Disorders" Rubin, Sataloff, Korowin, 4ed 2014. Cofondatore del VMPCT (Voice & Music PROs Care Team) con V Carlile.

La metodologia di Brett Manning e sue contaminazioni e aggiornamenti: Giuseppe Lopizzo

- Introduzione generale sulla figura dell'insegnante di canto e della differenza tra tecnica e metodologia.
- Il metodo di Brett Manning.
- Parte teorica: Come nasce; principi base; la costruzione della voce mista (Mix); come vengono affrontate le problematiche più comuni del cantante.
- Parte applicativa: Serie di esercizi collegati ad ognuno dei punti cardine della metodologia; esempi pratici con gli allievi, simulazione della lezione di canto.
- Dalla tecnica all'interpretazione. Come applicare la tecnica ai brani.

Giuseppe Lopizzo è dal 2009 l'unico insegnante italiano associato a Brett Manning, celebre vocal coach americano delle star. Insegna nel suo studio di Padova, collabora stabilmente come resident vocal coach con gli studi Fonoprint di Bologna e tiene seminari in tutta Italia ed Europa. Ha insegnato ai Brett Manning Studios di Nashville e New York (USA). Da tre anni docente del Corso di Alta Formazione in Vocologia artistica dell'Università di Bologna (Sede di Ravenna). Professionisti dal mondo della musica pop e del musical si rivolgono a lui, sia per percorsi di formazione articolati che per esigenze specifiche di preparazione tour, apparizioni televisive, registrazioni in studio, etc. Combina, nel suo approccio didattico, la sua formazione in Italia secondo metodologie più classiche, con il percorso negli Stati Uniti, dove oltre a Brett Manning, ha studiato con il famoso maestro Ron Anderson a Los Angeles, approfondendo con lui come applicare i principi del bel canto al mondo del canto moderno.

Canto armonico: Lorenzo Pierobon

La Voce risulta spesso lo "strumento emarginato" in una qualdivoglia relazione, ricopre invece un ruolo fondamentale nella ricerca della relazione terapeutica, nel creare un'identità personale ed una coesione grupppale, integrando anche le parti che normalmente risultano essere più difficili da recuperare.

In questo seminario, improntato sull'utilizzo efficace della voce nella relazione, i partecipanti saranno guidati ad esprimere le proprie parti più profonde ed autentiche attraverso un percorso veicolato dalla voce. Entreranno così in possesso di un nuovo strumento da utilizzare in modo consapevole. Attraverso questa metodologia la voce recupera la sua collocazione interiore e la sua centralità, e questo grazie al suo "ascolto", che in pratica significa ascoltare se stessi.

Silvia Magnani

Semeiotica percettiva

Il percorso didattico si ripromette di guidare l'allievo in una riflessione sulle difficoltà terminologiche che nel lavoro interdisciplinare possono insorgere nella definizione della qualità della voce.

Riconoscere e dare nome a quanto si ascolta è la prima tappa di un dialogo tra insegnante, logopedista e foniatra.

Definizione di percezione e difficoltà del percepire: dal fenomeno acustico al sintomo percettivo

Ascoltare la voce parlata per comprendere i problemi della emission artistica

influenza dei problemi di voce parlata sull'esecuzione cantata

L'importanza del timing: i parametri prosodici, timing, valutazioni percettive della intelligibilità

la terminologia percettiva – esposizione dei criteri terminologici per "sede" e per "qualità di segnale"

I principali sintomi percettivi correlati al generatore glottico e al sistema risonanziale

Approccio valutativo alle disodie

Il percorso è finalizzato al riconoscimento delle categorie eziologiche dei disturbi della voce e alla loro coniugazione con l'individualità del soggetto.

Le ragioni di una disodia, dalla salute alla malattia: elementi di rischio del professionista artistico

Le forme organiche primarie e secondarie

Quando il "come" influenza il risultato

Non esiste malattia ma persona malata: lo stile individuale e familiare a confronto con la patologia

Come patologie di altri organi e apparati possono alterare la voce

influenza delle condizioni di vita del performer sullo stress quotidiano

Le forme psicogene: quando la voce nasconde una sofferenza psichica

La voce nella senescenza

Il percorso è finalizzato alla conoscenza delle alterazioni involutive della voce

Cosa significa invecchiare: invecchiamento cellulare, degenerazione tessutale e perdita di elasticità.

esiti dell'invecchiamento vascolare sulla voce

esiti dell'invecchiamento neuronale sulla voce

Invecchiamento fisiologico maschile e femminile

la voce dell'uomo e le caratteristiche percettive della senescenza

la menopausa e le sue conseguenze vocali

Situazioni aggravanti I sintomi vocali involutivi

La voce dell'attore

Il percorso è finalizzato alla conoscenza delle caratteristiche specifiche della voce parlata artistica

Chi è un attore, come nasce l'arte teatrale

l'arte drammatica e il lavoro dell'attore nella Grecia antica

rischi del lavoro interpretativo: mantenersi sani di mente in un lavoro che fa impazzire

il corpo in movimento nello spazio: una sfida alla salute della voce?

il tranig fisco attorale

Lo specifico della voce attorale

non solo dizione: essere consapevoli di sé come prima tappa della formazione

Attori che cantano e cantanti che recitano

Silvia Magnani si è diplomata alla Civica Scuola di Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Milano e si è laureata in Medicina e Chirurgia. Specialista in Foniatria e in Otorinolaringoiatria esercita la libera professione nella propria città. E' docente al Corso di Laurea in Logopedia, Università degli Studi di Milano Autrice di numerose monografie scientifiche, è fondatore e segretario scientifico della società Nuova ARTEC, provider nazionale accreditato ecm. E' stata consulente foniatra alla Scuola di Teatro fondata da Giorgio Strehler e lì ha insegnato per un lungo periodo Educazione della Voce.

Direzione corale infantile: Tullio Visioli

La pedagogia vocale nell'età fragile: estensione in rapporto all'età, registri, respirazione, possibilità espressive, limiti e abusi della voce infantile, bibliografia essenziale. Propedeutica vocale e didattica del canto corale e individuale. Didattiche tradizionali e innovazione, conoscenza e impiego consapevole dei repertori. Modelli vocali e trasmissione delle competenze: laboratorio vocale per gli insegnanti. Una corretta pedagogia vocale rivolta al mondo dei bambini e dei ragazzi, richiede competenze di base chiare e condivisibili e un approccio ai saperi e alle competenze da sviluppare e acquisire che sappia utilizzare mezzi appropriati e concretamente sperimentabili, all'interno di un percorso progressivo e verificabile in itinere.

Tullio Visioli è un didatta, compositore, direttore di coro e esperto di vocologia. Docente di Coro dei Bambini a Roma presso la Scuola Popolare di Musica di Testaccio, insegna Esperienza del canto per il Master in Pedagogia dell'Espressione dell'Università di Roma 3 e per il Master di Artiterapie dell'Aepcis. Autore di testi e articoli sulla pedagogia musicale e sulla vocalità infantile, è un compositore specializzato soprattutto nella scrittura corale e vocale per bambini e ragazzi.

La didattica con approccio intermetodologico. Docenti: Eleonora Bruni, Erika Biavati

Approfondimenti in relazione alle modalità della didattica: La laringe: anatomofisiologia nella didattica. Vibrazione e contatto glottico. I meccanismi laringei e la gestione dei passaggi. Meccanismo 0, 1, 2, 3. Voce mista e Belting. Esempi e correlati sonori. La respirazione per il cantante e per il professionista artistico: appoggio, sostegno. Accordo pneumofonico. La risonanza e la consonanza. Accordo pneumofonorisonanziale. Il timbro. Eufonia e pertinenza stilistica. Chiarimenti sulla terminologia nella didattica.

La vocalità estrema. Docenti: Eleonora Bruni, Erika Biavati

Anatomofisiologia e classificazione dei due meccanismi estremi. Fry, emissioni sovraglottiche, growl, scream, aritenoidico, falsocordale. Modalità di interferenza con la regolarità dell'onda mucosa: graffiati e sporcature. Vocalità sovraglottica e sporcature in relazione agli stili. Fischio laringeo, stop-closure whistle, sibilo, urlo, inhale whistle. Emissione, intonazione e collegamento del fischio. Effetti dei meccanismi estremi sui meccanismi legittimi. Approccio didattico specifico: training per il fischio. Emissione in M3, distinzione delle varie modalità di emissione, esercizi pratici. Approccio didattico specifico: training per il sovraglottico e per l'M0, distinzione del lavoro glottico e del lavoro sovraglottico, esercizi pratici. Emissione di suoni sovraglottici e di distorsioni in sicurezza.

Eleonora Bruni è cantante, insegnante di canto e voce, Master Teacher VOICEtoTEACH, esperta in Vocologia Artistica. Ha studiato ed approfondito molti metodi ed approcci alla voce, prediligendo una didattica

intermetodologica, basata su una concezione della voce ampia, rispettosa delle differenze individuali e radicata nella corporeità. Ha vinto il Premio Vocologia Artistica 2009 per la didattica. Dal 2010 insegna all'Alta Formazione in Vocologia Artistica. Esperta di vocalità estrema, ha elaborato una didattica specifica per le emissioni sovraglottiche e per i suoni sporchi. Si occupa di ricerca in ambito vocale collaborando con molte figure artistiche e scientifiche. E' responsabile didattica dell'associazione VOICES. Tiene seminari tematici in tutta Italia e all'estero. Insegna canto e voce a cantanti ed attori, nonché didattica ad insegnanti di canto. E' presente a Roma, Bologna, Milano, Ravenna. Cantante di esperienza composita, vanta molti anni di esperienza live e in studio, spaziando dal rock al musical, dal jazz all'improvvisazione radicale, prediligendo l'ambito sperimentale, l'improvvisazione e la contaminazione tra stili, generi musicali e ambiti artistici.

Erika Biavati è cantante, insegnante di canto, esperta in Vocologia Artistica (premio vocologia artistica per la didattica 2010), approfondisce ed elabora una didattica dedicata al registro di fischio, tiene seminari sulla vocalità estrema "ALI & ABISSI" in tutta Italia. È Master Teacher al corso per insegnanti di canto VOICEtoTEACH. Indaga le relazioni tra psiche, corpo e voce e conduce attività di ricerca. Docente al corso di Alta Formazione universitaria in Vocologia Artistica, relatrice ai convegni dedicati alla voce artistica, è presidente dell'associazione LIVE Music School. Turnista in studio per diversi progetti discografici, corista per il cantautore americano Bill Toms, solista nella tribute band ad Aretha Franklin "Soul sisters", cantautrice, vince importanti premi dedicati alla canzone d'autore.

Il pop: Luca Pitteri

Didattica del canto moderno – la comunicazione e la conoscenza del linguaggio : considerazione sulle prospettive storiche e culturali della materia, illustrazione teorico/pratica di alcune strategie didattiche riguardanti tecnica ed interpretazione

Diplomatosi brillantemente in pianoforte al conservatorio Benedetto Marcello di Venezia ha studiato anche composizione, direzione d'orchestra e canto. Ha lavorato per anni come corista, Maestro sostituto e Maestro accompagnatore al pianoforte collaborando con illustri artisti pop come FRANCO BATTIATO e direttori classici di fama mondiale quali CLAUDIO ABBADO, CARLO MARIA GIULINI, ELIAHU INBAL, PETER MAAG, JEFFREY TATE, RUDOLPH BARSHAJ. Dal 1994 è direttore del "Venice Gospel Ensemble" (ora VGE Vocal Project), affermato gruppo veneziano di musica afroamericana col quale vanta ben quattro lavori discografici alle spalle in qualità di produttore artistico nei quali sono contenute alcune sue composizioni che sono entrate da tempo nei repertori abituali dei gruppi corali di questo ambito stilistico, oltre a collaborazioni discografiche e televisive di grande prestigio nelle quali ha avuto modo di esibirsi a fianco di artisti quali BRIAN MAY dei QUEEN, MICHAEL BUBLE', LIONEL RITCHIE, PINO DANIELE, RENATO ZERO, i TAKE SIX, CLAUDIO BAGLIONI, ELISA, i POOH, GIGI D'ALESSIO, IVANA SPAGNA, PAOLO BELLI.

Volto noto al pubblico per aver rivestito nelle prime sei edizioni il ruolo di docente di canto nella fortunata trasmissione "AMICI DI MARIA de FILIPPI" su Canale 5, per due anni, nel 2003 e 2004, eletto Programma dell'anno, è stato preparatore vocale di numerose trasmissioni televisive tra le quali "TI LASCIO UNA CANZONE" su Rai Uno (2008-2009) e "IO CANTO" (2010-2013). Invitato più volte dall'illustre foniatra Dr. FRANCO FUSSI a tenere interventi sul canto moderno nei suoi prestigiosi convegni internazionali di foniatria, ha inoltre ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua attività di didatta e di musicista tra i quali nel 2006 il premio "Marostica-Regina della musica" e nel 2008 il Premio Orfeo a Militello (CT) riconosciuto e patrocinato dalla Presidenza della Repubblica Italiana. Invitato da molte istituzioni accademiche a tenere delle masterclasses straordinarie per direttori di coro nell'ambito della musica gospel e sulla moderna concezione della vocalità d'insieme in generale, da anni esercita prevalentemente l'attività di insegnante di canto moderno, che svolge attraverso numerosissimi e affollatissimi seminari in tutta Italia, oltre che di giudice ai più importanti concorsi canori in un ambito, il canto moderno appunto, del quale è considerato unanimemente uno dei maggiori esperti a livello nazionale.

I risuonatori nella voce attoriale. La partitura prosodica. Matteo Belli

Quello che in foniatra definiamo come atteggiamento vocal tract è la composizione morfologica e dimensionale degli spazi deputati alla definizione risonanziale dello spettro vocale. Nella ricerca svolta con l'aiuto medico e scientifico del foniatra Prof. Franco Fussi, abbiamo cercato di sistematizzare alcune qualità vocali in uso nella voce attoriale secondo una terminologia che fa riferimento alla propriocezione d'uso delle due componenti (produzione ed espressività) da parte del performer e, in particolare, all'aspetto focalizzante del risonatore e di analizzare a quali caratteri fisiologici corrispondessero. Abbiamo pertanto individuato le modalità produttive e l'utilizzo espressivo di 20 risonatori e li abbiamo suddivisi in due gruppi.

I risonatori del primo gruppo (sul quale verte questo primo livello di studio) vengono definiti in base alle sensazioni vibratorie interne e al carattere percettivo del timbro vocale. Il secondo, che sottolinea l'origine eterodossa (rispetto al registro modale) della sorgente, viene aggettivato in base al carattere percettivo o in base all'effettore di sorgente, ossia ai comportamenti peculiari delle distinte strutture fonatorie presenti nella laringe (corde vocali, false corde, aritenoidi).

Nel primo gruppo, l'atteggiamento (forma e dimensioni) dei risonatori (intesi come cavità orale, faringea, nasale, vestibolare) differenzia la specifica struttura armonica dell'emissione evidenziando il ruolo distrettuale di ognuno di essi. Inoltre, nella didattica dei risonatori del primo gruppo, esiste poi un corredo fonetico facilitante che viene utilizzato per individuare più agevolmente la "chiave" di proiezione risonatoria.

Laureato in Lettere Moderne, presso l'Università di Bologna, dal 1989 inizia a lavorare in Teatro come mimo-fantasma, poi come attore. Tra i progetti che lo hanno visto autore e interprete vi sono: "Perseverare humanum est" (Piccolo mosaico di storie bibliche e moderne) (1994), da cui è stato realizzato anche un DVD, così come dallo spettacolo "Trittico per un altare" (1996), "Genti, intendete questo sermone" (Monologhi giullareschi medioevali e moderni) (2000), "Concerto dal VI libro dell'Eneide" (2000), con le musiche di Paolo Vivaldi, da cui è stato tratto un CD (2001), "Ora X: Inferno di Dante" (2001, DVD del 2007), "Marzabotto" (2008), scritto assieme a Carlo Lucarelli. Nel 2010 realizza, assieme al prof. Franco Fussi, il DVD multimediale "Orchestra Solista. Il lavoro vocale nel teatro di Matteo Belli". Dal 1992 conduce un'intensa attività didattica, spesso concretizzata nella produzione di spettacoli di fine corso, vincendo anche alcuni premi e menzioni speciali e collaborando, come docente, con le Università di Bologna, Pisa e Milano. Circa una decina sono le tesi di laurea dedicate al lavoro teatrale di Matteo Belli. È tra i fondatori e presidente dell'ASSOCIAZIONE CULTURALE CA' ROSSA/CENTRO TEATRALE PER L'ORALITÀ e direttore artistico del CENTRO DELL'ATTORE SINFONICO.

il doppiaggio nel canto: Gabriella Scalise

Il "Doppiaggio Cantato" è una specializzazione dell'Arte del Canto dove tecnica e capacità artistica trovano un perfetto equilibrio. Attraverso gli strumenti offerti da Estil Voice Training è possibile gestire il Vocal Tract per ottenere diverse qualità timbriche che possono aderire perfettamente al personaggio doppiato. L'elevato grado di tecnicismo che connota peculiarmente questa professionalità è ulteriormente accresciuto dalla necessità di rispondere alle esigenze della direzione vocale in tempi veloci, che possono essere soddisfatti solo presupponendo versatilità e un'agile duttilità nella padronanza dello strumento.

La sua esperienza nel campo artistico vanta collaborazioni che vanno dalle produzioni teatrali a quelle televisive e discografiche. Insegnante CCI del metodo "Estill Voice Training" con Testing Privileges. Vocal Coach e Giudice nel programma televisivo "Amici di Maria de Fiippi" dal 2008 al 2011 dove si è

occupata della direzione vocale di diversi Epdei protagonisti del programma. Insegnante di canto presso il "Conservatorio Luisa D'Annunzio " di Pescara . Fa parte del Panel di Usong , innovazione per autori , cantautori e interpreti italiani , con illustri esponenti e professionisti della musica italiana (Adrian Berwik, Adriano Pennino, Lucio Fabbri , Maurizio Fabrizio...) Ideatrice del progetto didattico "Professione Voce" che accoglie giovani aspiranti cantanti provenienti da tutta Italia e si avvale della partecipazione di professionisti del settore. Docente di tecnica vocale presso Laboratorio Officina Pasolini di Alta Formazione in collaborazione con Università Roma tre e Conservatorio Santa Cecilia. Collabora da anni con illustri Maestri come Peppe Vessicchio, Pippo Caruso, Gianni Ferrio, Celso Valli, Fio Zanotti, Adriano Pennino, Jeoff Westley..Una delle voci ufficiali della Walt Disney . Tra le sue partecipazioni: Tarzan&Jane con Phil Collins, Chicken Little, Bambi2, La carica dei 101, Bolt, Phineas and Ferbs, Fantasma dell'Opera e molti altri. E' presente nelle produzioni discografiche di Fiorella Mannoia, Alex Britti, Edoardo Bennato, Amedeo Minghi, Alex Baroni, Franco Califano. Co-protagonista in qualità di cantante e attrice nella commedia musicale "Tegole e Fregole" con Riccardo Garrone e Miranda Martino, al Salone Margherita di Roma. Con la produzione del Sistina partecipa allo spettacolo "L'uomo che inventò la televisione "come solista con Pippo Baudo e Lello Arena, regia di Pietro Garinei , musiche di Claudio Mattone.Lavora dal 1989 in molti programmi televisivi tra i quali "Numero Uno" "Sabato Italiano " e il Festival di Sanremo nel 2007/2008.

Didattica jazz: Gianna Montecalvo

L'identità e la sonorità del canto jazz..L'improvvisazione vocale: istinto, ricerca e consapevolezza. Scat: agilità e articolazione .L' uso dei fonemi nei diversi stili. La vocalità jazz moderna e la vocalità contaminata.Tecnica vocale ed elementi Evt nella pratica improvvisativa ed esecutiva.

Diplomata in pianoforte , canto lirico, musica jazz, ha conseguito il Diploma accademico di II livello in musica jazz con il massimo dei voti , lode e plauso della commissione discutendo la tesi "La voce tra scienza ed arte", un lavoro che racchiude il suo pensiero e la sua ricerca sulla didattica del canto.Svolge attività artistica dal 1988 , ha collaborato con le piu importanti associazioni concertistiche italiane esibendosi sia in Italia che all'estero.Didatta attiva su tutto il territorio nazionale, esperta in Vocologa Artistica e CMT Estill voice international è spesso relatrice in convegni sulla Voce Artistica e docente in Corsi di Alta formazione per docenti di canto. Il suo repertorio spazia dalla song del 900 di tradizione americana al jazz d'avanguardia e all'improvvisazione radicale.E' docente di canto jazz presso il Conservatorio N.Piccinni di Bari.

Storia della didattica e dell'evoluzione del canto: Angelo Pompilio

(programma in via di definizione)

Riabilitazione posturale: Metodo Pancafit Daniele Raggi

Laboratorio di posturologia. La fisiologia del muscolo in normotonia; le catene muscolari, fasciali, neurologiche in relazione al movimento finalizzato. La catena muscolare posteriore, la catena respiratoria, la catena glosso podalica, le catene crociate, la catena trasversa. L'area laringea, la catena glosso podalica in relazione alla voce. Dolore, spine irritative silenti ed il sistema anticipatore. Analisi di tutti i principali parametri perturbatori del STP. Il dolore in relazione al Sistema Tónico Posturale. Sistemi

recettoriali, mismatch-sensoriali e alterazioni funzionali in ambito posturale. I sistemi adattativi e compensativi. Relazione funzione visiva, tratto cervicale, appoggio podalico e performance vocali. Analisi della postura ideale funzionale. Le cisti emotive in relazione al diaframma ed alla postura. Dinamica funzionale del diaframma visto come epicentro delle catene muscolari. Traumi, perturbatori ed alterazioni delle funzioni. La riabilitazione posturale nel cantante secondo il metodo Raggi attraverso sistemi facilitatori. Test ed applicazione della metodica posturale Raggi sul cantante.

Prof. Daniele Raggi Dottore in fisioterapia e in scienze motorie. Master in posturologia La Sapienza Roma. Diploma Metodo Mézières-Parigi . Docente di Posturologia c/o Università Cattolica di Milano e c/o Università di Palermo e Bari. Direttore ambulatorio di Posturologia Posturalmed Milano

Il metodo PROEL : Manuela Lucchini

Il Metodo Propriocettivo Elastico (PROEL) nella terapia logopedica dei disturbi vocali, basi teoriche e principi applicativi: propriocezione, distensione, elasticità, cambiamento vocale, esperimento, impronta cerebrale. Il punto focale dell'intero iter terapeutico: la distensione. I quattro diversi sistemi per raggiungere la distensione: posture facilitanti, equilibrio instabile, movimento, tecnica della manipolazione laringea. L'importanza della idratazione, della umidificazione e della lubrificazione per garantire la migliore vibrazione possibile della mucosa delle corde vocali. La risonanza, l'intensità, la proiezione, il gioco vocale.

Emanuela Lucchini, Logopedista presso la Struttura Complessa di Foniatria e Audiologia, Università degli Studi di Padova, Ospedale "Ca' Foncello", Treviso. Docente dal 1998 a tutt'oggi al Corso di Perfezionamento in Fonochirurgia e Rieducazione Logopedica, presso l'Ospedale "M. Bufalini" di Cesena. Direttrice e docente dal 2010 a tutt'oggi del Corso Teorico-Pratico di I° e di II° livello: il Metodo Propriocettivo Elastico nella Terapia Vocale, presso l'Ospedale "M. Bufalini" di Cesena. Docente dal 1999 a vari Corsi di Aggiornamento e Seminari. Dal 01/02/2013 Tutor clinico, Università degli Studi di Padova. Docente al Corso di Alta Formazione in Psicologia della Voce tenutosi nel 2013 e nel 2014, Università Sacro Cuore, Milano.

La presa del palcoscenico: Francesca della Monica

Si esplora la dinamica vocale nel rapporto con lo spazio performativo. In particolare, indaga su come la reazione a uno spazio fisico, di relazione e d'immaginazione interferisca sulla dinamica fonatoria e sulla superficie risonante del corpo. Si prende in esame e si sperimenta la fenomenologia dell'attacco e la reazione della laringe a seconda dell'ampiezza dell'orizzonte vocale; la progettazione del gesto sonoro a seconda dell'ampiezza delle bolle prossemiche – ossia della diversa ampiezza delle relazioni di vicinanza nella comunicazione – nelle quali si svolge l'azione della voce; lo spazio vocale inteso come campo d'azione del movimento e del gesto vocale nella voce parlata e nella voce cantata, nella performance individuale e collettiva e come ambito di ideazione timbrica ed espressiva.

Tra le più originali performer della musica sperimentale italiana, Francesca Della Monica percorre l'intero spettro dei generi e delle tecniche vocali. Conosciuta per la sua ricerca in diversi ambiti vocali, sia tradizionali sia sperimentali, e per il suo lavoro, del tutto estraneo alle convenzioni diffuse – che le frutta un metodo originale e di straordinaria efficacia – Francesca Della Monica ha operato e opera tutt'oggi al fianco di molte compagnie teatrali italiane.

Logopedia e canto: Marina Tripodi

Saranno ben definiti i ruoli professionali in abito artistico sottolineandone l'importanza di ciascuno e la specifica competenza, sviluppando in ognuno la capacità relazionale necessaria ad interagire con il paziente/artista. Gli argomenti trattati saranno utili a fare acquisire allo studente le basi del metodo Feldenkrais al fine di ottimizzare il prodotto vocale. Il Metodo Feldenkrais è un sistema educativo globale che utilizza il movimento come strumento per lo sviluppo di una piena consapevolezza del sé all'interno di un processo di auto-miglioramento permanente. Basandosi sull'idea che la persona sia un'unità complessa costituita da un insieme (corpo, mente, pensiero ed emozioni) che interagisce costantemente con l'ambiente esterno per formare l'esperienza della vita. Particolare rilievo, come parte integrante delle lezioni verrà dato all'inquadramento e alla valutazione della voce in ambito logopedico e artistico, mediante la valutazione delle funzioni orali, della capacità di ascolto e di modalità di riproduzione della voce. Saranno effettuate prove pratiche per: la corretta gestione della vocalità e dell'atto respiratorio; la valutazione delle strutture orali; la somministrazione di test di intelligenza musicale; riproduzione di un brano ed identificazioni di errori/ difficoltà; esercizi di lettura ed introduzione al metodo Four Voice Colors

Ha frequentato il diploma ai fini speciali "Tecnico di foniatria" presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università di Napoli conseguendo il diploma, in data 20/07/1995 con voti 50/50 e lode. Dall'anno accademico 1995 ha frequentato il corso del Diploma Universitario "Terapisti della Riabilitazione e della Neuropsicomotricità della età evolutiva" presso la Facoltà di Medicina della Seconda Università di Napoli conseguendo il diploma in data 24/07/98 con voti 110/110 e lode. Dal 1995 frequenta, il servizio di Foniatria e Audiologia c/o l'Istituto di Clinica Otorino Ospedale Gesù e Maria della Seconda Università di Napoli Facoltà di Medicina e Chirurgia, ed è responsabile del "Laboratorio vocale". Dall'anno accademico 1999 al 2001 è docente del corso di "Riabilitazione Logopedica" c/o la Seconda Università di Napoli per il D.U. di Tecnico dell'educazione Psichiatrica e psicosociale. Nell'anno 2001 al 2002 consulente e preparatore vocale durante gli stage per il "Festival di Napoli". Vincitrice del concorso giovani ricercatori per l'anno 2001-2002 con il progetto "La voce nell'arte" c/o il reparto di Foniatria della Seconda Università degli Studi di Napoli facoltà di Medicina e Chirurgia. Dall'anno accademico 2005/2006 è docente di Scienze Mediche Applicate presso la "Seconda Università di Napoli - Facoltà di Medicina e Chirurgia" con sede ad Avellino per il Corso di Laurea in Logopedia. Nell'anno accademico 2005/2006 laurea con voti 110/lode e plauso in logopedia con la tesi sperimentale: "Training uditivo e recupero delle funzioni vocali". Ha superato con il massimo dei voti il Corso di Alta Formazione in "Vocologia Artistica" Direttore Franco Fussi, organizzato da "Università di Bologna" A.A. 2005/06. Docente di pedagogia vocale c/o "Teatro Diana" dal 2006 ad oggi. Docente di tecnica vocale per il progetto "Creatività come conoscenza" c/o liceo scientifico Statale socio pedagogico di Arzano nel 2006. Direttore Artistico e produttore dei "Musical" del Teatro Palaeden di Edenlandia dal 2002 al 2006. Consulente e preparatore vocale del cast per lo spettacolo "Novecento Napoletano" con la regia di Bruno Garofalo. Docente di tecnica vocale dal 2007 al 2009 c/o "Teatro de Poche" Napoli; Docente di tecnica vocale dal 2007 al 2011 c/o Ums (Università musica e spettacolo) Napoli; Docente al X Master di VAS maggio 2010. Segretaria e tesoriere dal 2009 ad oggi della SIFEL (Società Italiana Foniatria e Logopedia). Presidente della Società scientifica SIFEL a tutt'oggi (Società Italiana Foniatria e Logopedia)

Le basi neurali del canto: Vanessa Candela

Il modulo tratterà argomenti relativi alle moderne neuroscienze in relazione al canto e alla voce. Verranno affrontate le seguenti tematiche: le basi neurali del canto, i sensi del canto, canto e neuroplasticità, canto e processi neurochimici, neuroscienze e pedagogia del canto.

Psicologa, socio ordinario della SINP (Società Italiana di Neuropsicologia), dottoressa in “Scienze e Tecniche Psicologiche” e in “Neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica”, specializzanda in Psicoterapia della Gestalt Espressiva e musicista frequentante il Biennio sperimentale in Flauto Jazz presso il Conservatorio Frescobaldi di Ferrara. Si occupa inoltre di progetti di ricerca relativi al canto e alla voce in un'ottica interdisciplinare e di divulgazione scientifica.

La voce nel Musical: Davide Calabrese

Attraverso l'analisi della storia del Musical Theatre, partendo dai Music-Hall e i Kabarett, passando attraverso i Musical di Gershwin e Rodgers & Hammerstein II, fino ad arrivare ad Andrew Lloyd Webber, si analizzeranno le strutture narrative e le partiture del Teatro Musicale e gli stili vocali richiesti per questa difficile disciplina.

Si esamineranno nel dettaglio i generi del Musical, i tipi di canzoni che reggono il “Vocal Score” di un Musical e le diverse qualità vocali che hanno reso il Musical Theatre un genere tanto popolare per il pubblico quanto difficile da eseguire per il performer.

Attore, cantante, autore e regista.

Diplomato alla Bernstein School of Musical Theatre (BSMT) di Bologna, ha studiato alla Guildford School of Acting (GSA) di Londra ed è Estill Master Trainer (EMT) del metodo vocale EVT.

Ha lavorato come performer di Musical con la Compagnia della Rancia ed è membro e fondatore del gruppo vocale Oblivion, per il quale è anche autore dei testi.

Insegna “Metodo Estill applicato alla voce parlata” alla BSMT di Bologna e “Corporate Storytelling” alla Scuola Holden di Alessandro Baricco.

È stato regista e autore per Arturo Brachetti, per il Teatro Stabile di Trieste “La Contrada”, per il Teatro stabile del Friuli Venezia Giulia “Il Rossetti” e per Vanni De Luca.

Il Mix nella vocalità Rock e Pop: Mix Standard e Mix Estremo: Antonio Di Corcia

La lezione è divisa in 4 ore di TEORIA e spiegazione dei vari moduli e 4 ore di PRATICA su tutti i partecipanti. Si analizzeranno le varie vocalità nel Rock e nel Pop tecnico, che verranno inquadrare nella Classificazione dei Registri. L'attenzione verrà subito portata sulla vocalità più impegnativa, denominata Mix Estremo, cuore didattico del Metodo EMV®. Si tratta di una particolare tipologia di mix, in cui la componente di voce piena resta percepibile lungo tutta l'ampia estensione, senza passaggi e con una connessione diretta alla vocalità estrema. Con chiarezza e in maniera progressiva, verranno illustrati e praticati tutti i moduli didattici a sostegno di tale emissione, dalla distorsione alla voce pulita nel range acuto e sovracuto; dal vibrato alla consonanza mista. Sono incluse la Procedura x Mix Standard®; i SOVTE per MIX; Intonazione-Imitazione-Induzione nel Mix Estremo; tutti protocolli necessari per sviluppare tale emissione, estendere il range fino a 4 ottave e riscaldare la voce in funzione del mix scelto.

Cantante, compositore ed autore. Ideatore e Fondatore del Metodo di canto EMV_Extreme Mix Voice® e resp. del Corso di formazione per Insegnanti EMV®. Docente di Mix Estremo e Vocalità Rock a Vocologia Artistica e Insegnante di canto moderno e stili correlati c/o l'Accademia Naz.le “Il Paese della Musica”. Ricercatore e relatore. Ideatore del protocollo SOVTE per MIX ed Esperto della Didattica del MIX, del Registro di Fischio (Female Laryngeal Whistle, Stop Closure Whistle, Ingressive Whistle). Ha tenuto svariati seminari ed è stato invitato ad alcune Conferenze sulla Voce Artistica, tra le quali: La Voce Artistica, XX Pacific Voice Conference at Santa Clara University CA e SIFEL. E' stato invitato anche a: PEVOC Marsiglia,

XX PVC Lublin Poland, China Voice Conference. Ha pubblicato per "La Voce del Cantante" e per la Pacific Voice Speech Foundation.

Il canto lirico: Lucrezia Messa

- 1. La mia linea didattica del canto lirico è fondata su un approccio integrato e alternativo per la costruzione della voce lirica, frutto della sintesi dei diversi campi di studio della mia formazione e di una diversa concezione del lavoro sulla voce lirica finalizzata allo sviluppo sistematico delle capacità vocali anche in soggetti meno facilitati da doti innate.**
- 2. PNL e EVT al servizio del canto classico: il metodo è basato sul controllo delle strutture specifiche dell'organo vocale attraverso l'uso dell'EVT (Estill Voice Training) nella qualità Opera, strutturato in un processo esplicito, il Modellamento, attraverso le tecniche della PNL (Programmazione Neurolinguistica)**
- 3. Attività pratica con gli allievi: analisi della voce, applicazioni pratiche individuali degli esercizi, applicazione degli strumenti EVT e PNL al repertorio operistico.**

Lucrezia Messa, cantante lirica-didatta (mezzosoprano) e pianista accompagnatrice, vocal coach, insegnante di tecnica vocale e repertorio. Diplomata in pianoforte e in canto lirico con il massimo dei voti, consegue dopo la maturità classica la Laurea in Lettere Moderne con 110 e lode, è certificata in Professional Coaching e Counseling, è Master Practitioner in PNL, attualmente studia per conseguire la Laurea Magistrale in Psicologia, è Master Trainer nel metodo Estill Voice. È docente di Accompagnamento pianistico presso il conservatorio di Bari. Ex artista del Coro della Scala di Milano, svolge attività concertistica e didattica. È stata vocal coach nella Fabbrica dell'Opera di Roma.

La periodizzazione dell'attività artistica musicale: Marco Brazzo

Il Cantante non può lasciare al caso il raggiungimento della sua forma migliore. La preparazione professionale si può *periodizzare* in modo da ottenere la massima forma al momento voluto. L'*acquisizione*, il *mantenimento* ed il temporaneo *scadimento* della forma sono il risultato dell'attività di preparazione determinata on precisione, la cui peculiarità cambia regolarmente secondo le sue fasi di sviluppo.

Marco Brazzo, Chinesiologo ed Osteopata, segue la preparazione fisica dei Musicisti dal 1984 quando pubblica "L'educazione alla respirazione diaframmatica nel musicista" . Nel 1993, con la presentazione del M° Uto Ughi, presenta il suo Metodo per la preparazione fisica completa del Musicista "Il musicista in forma"(edito in lingua inglese, The fit musician). Alla Fiera Mondiale del Libro di Francoforte risulta l'unico libro al mondo che si occupa di questo aspetto curriculare dello studio musicale. Il M° Claudio Abbado lo invita a Ferrara Musica, per il grande interesse verso la sua opera e lo indica come esempio ed ispirazione per la ricerca in questo campo al servizio della musica. In seguito egli redige la voce "Il corpo del musicista" per l' Enciclopedia L'universo del corpo dell'Istituto Enciclopedia Italiana Treccani. Nel 2002 pubblica

“L’allenamento del musicista” e diventa membro della European Society for the Cognitive Sciences of Music. Nel 2012 pubblica “La metamorfosi del musicista”, sua opera summa.

Storia della Tecnica Vocale in ottica vocologica : Angelo Fernando Galeano

Un’approfondita analisi di come si è giunti al concetto di Tecnica Vocale odierno analizzando la Storia della Tecnica Vocale in ogni sua fase e soffermandosi su tutte le personalità e la trattatistica che hanno contribuito, nei secoli, all’evoluzione dell’arte canora, dai grandi evirati cantori a Jo Estill. Durante il percorso ci si sofferma inoltre sulla recezione e l’esecuzione dei vari stili vocali in epoca contemporanea, partendo dalla nascita del Teatro Musicale Moderno fino alle nuove frontiere, mode e tradizioni nazionali ed internazionali.

Controtenore - Vocal Trainer - Didatta - Blogger

Come Vocal Trainer allena numerosi artisti professionisti, cantanti d’Opera, di Barocco, Musical Theatre, e artisti della scena Pop e Rock italiana. Ha seguito come Direttore Musicale e/o Vocal Coach numerosi musical e commedie musicali. Svolge regolarmente seminari e masterclass sulla Tecnica Vocale in Conservatori, Accademie di Musica, Teatro e Musical Theatre in tutta Italia e collabora come saggista in numerose opere editoriali sul Canto e la Tecnica Vocale. E’ creatore del seguitissimo blog ditantipalpi.it ed è fondatore e direttore del gruppo vocale professionistico 10toBroadway

Incontri serali:

Renato Novara: il doppiaggio

Stefano Baroni: La BodyPercussion

Giuseppe Sabbatini: la direzione d’orchestra e il canto

Panetta/Cortesi: incontro tra jazz e lirica

Gregorio Bartolucci: analisi spettrografica delle “voci sporche”

Test di Valutazione