

PROGRAMMA VOCOLOGIA ANNO 2016-2017

ANATOMOFISIOLOGIA DELLA VOCE PROFESSIONALE

Anatomia laringe, vocal tract, orecchio e respirazione : Alessandra Ruggeri 8 ore

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.

Fisiologia della respirazione: Pietro Genovese 8 ore

Anatomia funzionale del sistema respiratorio: il diaframma o i diaframmi?; Fisiologia e biomeccanica funzionale del diaframma crurale o posteriore, , del diaframma costale o anteriore. La sinergia fra i diaframmi ed i i mm. addominali nel controllo della inspirazione e della espirazione. Le catene muscolari nella funzione inspiratoria ed espiratoria. Le connessioni fra postura ed inspirazione – espirazione. La cinetica e la cinematica respiratoria. L'osservazione del proprio respiro: il controllo delle fasi, del ritmo e della frequenza. Principi per esercizi in autogestione del respiro. Il controllo delle secrezioni tracheo – bronchiali. Perché il reflusso gastro – esofageo?

Pietro Genovese è un medico – chirurgo specialista in Fisiopatologia della respirazione, Fisiatra. Già direttore del Dipartimento di Riabilitazione presso l' ASL 17 della Regione Veneto. Docente presso l'Università di Ferrara al Corso di laurea in Fisioterapia nel Corso di Riabilitazione respiratoria. Svolge attività di consulenza presso il Conservatorio di Rovigo in collaborazione con la Cattedra di Fisiatria dell' Università di Padova. In vent' anni ha tenuto 31 corsi di aggiornamento sulla meccanica respiratoria in diverse Az. Ospedaliere ed Università in Italia. Ha pubblicato un capitolo sulla riabilitazione respiratoria nel Trattato di Medicina Riabilitativa a cura di N. Basaglia; Idelson - Gnocchi ed.

Didattica della respirazione: Alessandro Patalini 4 ore

La respirazione nel canto è un fenomeno insieme semplice e complesso, perché coltiva una funzione egemonica, naturalmente destinata alla sopravvivenza, fino a renderla uno strumento d'arte a tutti gli effetti. La didattica aiuta a trovare la prassi respiratoria più efficace ed efficiente in relazione al proprio obiettivo artistico, per una migliore qualità di performance e per la salute dell'organo vocale. Data l'ampiezza del repertorio attualmente praticato, più che cercare una prassi univoca, è importante conoscere le diverse potenzialità del mantice respiratorio e confrontarle con le proprie esigenze; ciò è tanto più agevole se si considera che le prassi respiratorie del canto si sono evolute nel tempo, col mutare degli stili e delle tecniche. Evidenziando gli aspetti comuni e le differenze fra la varie prassi, si può acquisire una duttile consapevolezza tecnica ed artistica.

Alessandro Patalini, baritono, insegnante di canto, Vocologo Artistico, vincitore del 1° Premio Vocologia Artistica – area didattica nel 2006, membro del Consiglio Direttivo dell’AICI, Associazione Insegnanti di Canto Italiana. Ha cantato presso molti dei maggiori teatri italiani in un repertorio che spazia dal tardo barocco al contemporaneo. Docente a contratto presso il Conservatorio T. Schipa di Lecce, ha collaborato con i conservatori di Milano, Firenze e Reggio Calabria, con l’Arts and Media Campus della Tongji University di Shanghai e con accademie di specializzazione come la Scuola dell’Opera del Teatro Comunale di Bologna, l’Opera Studio dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi. Una collaborazione duratura e significativa lo lega all’Accademia del belcanto R. Celletti di Martina Franca, sotto i cui auspici ha recentemente pubblicato la monografia “La scuola del respiro”, in cui viene analizzata la particolare respirazione della scuola vocale italiana settecentesca. È stato fra i docenti del Corso di Alta Formazione in Vocologia Artistica e relatore in convegni nazionali ed internazionali, è autore di contributi sulla vocalità per riviste specializzate e libri di sala.

Fisiologia della fonazione, del vocal tract e dei registri: Franco Fussi 12 ore

Eufonia fisiologica ed eufonia stilistica. La percezione e propriocezione della voce. Percezione del segnale glottico e del vocal tract. Elementi di fisica acustica applicati al canto. Percezione e terminologia. 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. Registro di fischio e di flauto. L’equilibrio degli antagonismi laringei nella gestione dei registri: i sinergismi dei tensori laringei. Il meccanismo 0: fry, falsocordale, aritenoidico; Il meccanismo 1: modale e pieno; Il meccanismo 2: falsetto, flauto e stop closure; 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; Esercizi pratici di allenamento e scoperta dei propri risuonatori; La “formante di canto” del tenore. La voce distorta; Il concetto di “cavità” e “punta”. La penetranza e la portanza.

Franco Fussi è medico-chirurgo, specialista in Foniatria e Otorinolaringoiatria; Responsabile del Centro Audiologico Foniatico dell’Azienda USL di Ravenna. Docente al Corso di Laurea di Logopedia dell’Università agli 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, Martina Franca e dell’Accademia Rossiniana di Pesaro, della Scuola dell’Opera Italiana del Comunale di Bologna. Ha svolto Seminari di Foniatria sulla Voce Artistica presso numerose Scuole di Canto Lirico e Moderno, Conservatori e Corsi di Perfezionamento in Canto Lirico.

SEMEIOTICA

Semeiotica percettiva. Silvia Magnani 8 ore

Sensazione e percezione: definizione critica. La ricerca di una terminologia percettiva adeguata alla molteplicità dell’atto vocale. Percorso di ascolto della voce cantata e parlata alla ricerca di un vocabolario condivisibile. Esiti percettivi dei diversi assetti glottici e atteggiamenti vocal tract.

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.

Spettrografia, fonetografia e laringostroboscopia nella patologia del canto: Franco Fussi 8 ore

La semeiotica strumentale nell'analisi della voce professionale. Elementi di analisi spettrografica e sonografica. Il vocaligramma e i parametri vocali nel canto. La fonetografia. Esercitazioni pratiche. La stroboscopia e L'High Speed laringoscopia.

Articolazione e dizione nel canto: Paolo Zedda 8 ore

La lingua cantata funziona come una lente d'ingrandimento dei fenomeni articolatori e mette in evidenza le qualità (modi e luoghi articolatori) di quei fonemi ed allofoni che permettono la comunicazione di un messaggio parlato o cantato, senza negligenza le conseguenti emissioni vocali che provocano. Dalle onomatopее del vocalizzo più semplice ai testi più elaborati o poetici, la « ginnastica articolatoria » prodotta dalle diverse pronunce di vocali e consonanti permette un funzionamento più o meno ottimale dello strumento vocale, inscindibile dagli aspetti posturali e respiratori che accompagnano le diverse forme di canto. Attraverso un'esplorazione comparativa delle lingue italiana e francese, corroborata da esempi vocali eseguiti da corsisti durante la masterclass che accompagna questo atelier, metteremo in evidenza alcuni « scenari articolatori » cui è necessario abituare lo strumento vocale per esprimere un buoncanto. Verrà evocato il modello storico di dizione dell'italiano, attraverso la pedagogia di uno dei più grandi maestri di canto e di lingua insieme : N. Vaccaj, il cui approccio pragmatico è applicabile in tutti gli stili e lingue del canto.

*Maestro di canto e di dizione, universitario (insegnante ricercatore di ruolo all'Università Lyon2 tra il 1995 e il 2004), **Paolo Zedda** è l'autore di numerose pubblicazioni sul canto e le sue tecniche.*

Da Monteverdi alla musica moderna, esplora, canta ed insegna le diverse tecniche e stili di canto. Insegna attualmente la dizione lirica italiana al conservatorio nazionale superiore di musica di Parigi (CNSMDP dal 1984 <http://www.conservatoiredeparis.fr/>) ed il canto al conservatorio di musica di Alfortville, nei pressi di Parigi. Per ulteriori informazioni, e per scaricare gratuitamente scritti ed articoli, vedi in:

Le site de Paolo Zedda <http://zeddap.perso.neuf.fr/paolozsite/>

Semeiotica della respirazione: Frank Musarra 8 ore

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.

CLINICA SPECIALE

Le disodie, approccio valutativo: Silvia Magnani 4 ore

Come si ammala la voce. Riconoscere i primi sintomi di una disodia. Correlare le alterazioni della voce a patologie presenti non vocali: il vocalista portatore di patologia autoimmune, endocrina, dismetabolica: differenziare i sintomi e capire le relazioni. Valutare la voce parlata del paziente disodico.

Clinica delle disodie: Protocolli di valutazione e autovalutazione : Franco Fussi 4 ore

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.

La cura delle disodie: Silvia Magnani 4 ore

L'approccio terapeutico total body. Riconoscere le alterazioni posturali e comprendere la loro influenza sull'emissione vocale. Voce e respiro: potenziale, gestire e risparmiare il fiato. Alterazioni di atteggiamento vocal tract e disodie funzionali: come portare al riconoscimento dell'errore e alla sua soluzione. Fonoarticolazione e deglutizione: criteri di normalità e adeguatezza

Farmacologia: Silvia Magnani 4 ore

Criteri di terapia farmacologica della disodia e della disfonia. Il danno iatrogeno da farmaci sulla voce. Patologie sistemiche, loro terapia ed effetti collaterali sulla vocalità. Self help del professionista vocale artistico: pronto soccorso in valigia e cosa fare se la visita è impossibile

Il reflusso gastroesofageo e il canto: Gabriele Bazzocchi 4 ore

Vengono esaminati i principali sintomi e segni della patologia dell'apparato digerente, con particolare riguardo alle sindromi disfunzionali che possono interferire con il canto a livello professionale: dalla disfagia, al reflusso gastroesofageo patologico, l'alitosi, la dispepsia, il meteorismo/gonfiore addominale, fino alla stipsi e la diarrea, discutendone le cause e le possibilità di prevenzione e di cura.

Gabriele Bazzocchi, M.D., PhD, is currently Assistant Professor and Chief of the Gastroenterological Rehabilitation and Internal Medicine Unit, at the Montecatone Rehabilitation Institute, University of Bologna, Imola, Italy. Gabriele Bazzocchi is a Specialist in Internal Medicine and in Gastroenterology of the Bologna University, with long time spent in research regarding motility and functional disorders of the gut. His scientific work contributed to improve the knowledges about the role of intestinal microflora particularly in the pathophysiology of constipation and functional diarrhea. In the last years his knowledge in these fields has been addressed to the study of "neurogenic bowel" working directly in the greatest Italian Spinal Unit together with neuro-urologists, fisiatrics and registered nurses. At Montecatone Hospital it was so created a specific unit for the intestinal problems including nutrition, bowel management, proctological diseases. In this Unit procedures of Trans Anal Irrigation performed with device maintaining a constant

pressure during irrigation or classic idrocolontherapy were investigated about clinical efficacy and mechanisms of action.

SEZIONI SPECIALI:

Il rock: dalla storia allo stile : Silvia Magnani 4 ore

La melodia impossibile nel secondo dopoguerra. Cambiamenti del costume e loro influenze sulla generazione giovanile. Il pensiero critico alla base della rivoluzione rock. Filosofia della rivolta: dalla Scuola di Francoforte a Liotard. La scelta non condivisibile e la nascita della canzone politica.

La voce "rauca" nel canto moderno: Franco Fussi 4 ore

La voce distorta, dal distortion al growl e scream. Valutazione stroboscopica e spettrografica della voce distorta.

Le disodie infantili

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.

Direzione corale infantile: Tullio Visioli 8 ore

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. 4 ore – 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. 8 ore – Docenti: Eleonora Bruni, Erika Biavati

Anatomofisiologia e classificazione dei due meccanismi estremi. Fry, emissioni sovraglottiche, growl, scream, aritenoideo, 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. È 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. È 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 8 ore

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 foniatra, 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'assieme 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.

Beppe Vessicchio 4 ore

(programma in corso di definizione)

Circle Songs e propriocezione: Albert Hera 8 ore

(programma in corso di definizione)

I risuonatori nella voce attoriale. La partitura prosodica. Matteo Belli: 4 ore

((programma in corso di definizione)

DIDATTICA

Corso EVT di primo livello per il controllo delle strutture vocali mobili basato sulla fisiologia Alejandro Martinez 16 ore

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 .

Gabriella Scalise 4 ore

(programma in corso di definizione)

Canto: una tecnica, molti approcci. La metodologia di Brett Manning e sue contaminazioni e aggiornamenti. Giuseppe Lopizzo 8 ore

- 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.

Didattica jazz: Gianna Montecalvo 8 ore

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 Vocologia 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.

Didattica classica e contemporanea: Nicholas Isherwood 8 ore

(programma in corso di definizione)

Storia della didattica e dell'evoluzione del canto: Angelo Pompilio 8 ore

(programma in corso di definizione)

Le voci anfibie. Falsettisti e castrati. Il contralto. Marco Beghelli 4 ore

(programma in corso di definizione)

L'interazione fra voce e piano nel duo: tecnica della nota perno, gestione della performance e metodo di studio: Laura Avanzolini e Michele Francesconi 4 ore

Voce e pianoforte rappresentano l'incontro più limpido e completo nella musicalità occidentale. Un dialogo che attraversa i secoli, a partire dai lieder e dalle arie d'opera, e arriva ai giorni nostri grazie al jazz e alla canzone d'autore. Il suono naturale della voce e la dimensione orchestrale del pianoforte si integrano in un unicum musicale sempre affascinante. Michele Francesconi e Laura Avanzolini mostreranno le tecniche principali contenute in "Pianoforte complementare in stile pop e jazz". Nel libro, Francesconi offre con una visione brillante e sintetica il metodo, da lui brevettato, della "nota perno": una tecnica molto efficace per accompagnare brani cantati. Un lavoro rivolto a pianisti, cantanti e altri strumentisti utile per indagare tanto le interazioni tra pianista e cantante quanto per accrescere la consapevolezza della voce relativamente al repertorio che affronta.

Michele Francesconi è docente di pianoforte jazz presso i Conservatori di Adria, Cesena e Bologna, è direttore artistico dello Zingarò Jazz Club di Faenza. Pianista eclettico e stimato con numerosi dischi a proprio nome, ha dedicato parte della sua attività didattica al lavoro che pianista e cantante devono reciprocamente compiere sulla propria "materia sonora" per arrivare a svelare il "magico intrigo" che unisce da sempre le volute della voce ai tasti del pianoforte. Il risultato di questi studi costituisce l'ossatura di "Pianoforte complementare in stile pop e jazz", volume pubblicato nel 2015 per Volonté & Co. Laura Avanzolini è docente di canto jazz presso il Conservatorio di Udine, laureata presso la SSIMIT di Forlì, diplomata in canto jazz presso il Conservatorio "G. Rossini" di Pesaro, specializzata in Vocologia Artistica, leader del disco "Intertwined" in uscita per l'etichetta Dodicilune e voce solista della Colours Jazz Orchestra.

La voce parlata e le esigenze professionali e performative: Alessandra Limetti 4 ore

- **Grounding:** il radicamento del corpo che dà "corpo" alla voce. Percorso di consapevolezza del proprio strumento corporeo e vocale (voce embodied), stretching attraverso tecniche di Hatha Yoga (Ananda Yoga) e visualizzazioni, al fine di stimolare l'allenamento propriocettivo e il potenziamento delle capacità fisico/performative legate all'uso professionale della parola.- Esercizi di respirazione specifici (Pranayama) e riscaldamento del sistema fonatorio, propedeutici alla parola detta - Esercizi di fonarticolazione, ortofonetica, ortoepia, dizione e pronuncia (in lingua italiana), anche uniti a tecniche di disequilibrio (piani instabili, posizioni facilitanti...), al fine di ottenere un incremento della proiezione del suono, una migliore udibilità e una maggiore comprensibilità senza sovraccaricare eccessivamente laringe e piano glottico. - Esercizi per migliorare l'agibilità dell'emissione parlata, comprese le frasi di particolare lunghezza - Excursus sugli stili interpretativi e le loro corrispondenze linguistico-sonore (le

diverse qualità dello speech; physical and social marking; analisi del vocale-non verbale e delle caratteristiche extralinguistiche dell' emissione vocale; correlazione emozioni/corpo/pensiero/voce di sé e del personaggio) - I colori e le cadenze in relazione alla provenienza e a particolari esigenze sceniche - Approfondimento dei pattern ritmico-musicali nella prosodia della lingua italiana parlata e nel dire poetico. - Breve lavoro mimetico su testo.

Alessandra Limetti, si laurea magna cum laude in Filosofia presso l'Università Cattolica di Milano; consegue il diploma di recitazione presso l' Accademia dei Filodrammatici di Milano e il diploma di Alto Perfezionamento in Psicologia della Voce presso l' Università Cattolica di Milano. Nel 2015 consegue il diploma del Corso di Alto Perfezionamento in Vocologia Artistica presso Università Alma Mater di Bologna, sotto la guida del Prof. Franco Fussi e della Dr. Silvia Magnani, vincendo il premio per la miglior tesi didattica ("Impronte dell' anima. Uno studio di training vocale con attori diversamente abili "). Si perfeziona in tecniche di metodica teatrale con il regista e pedagogo Jurij Alschitz (PROTEI), con Martin Hauptl ed Elisabeth Zündel (Berlin), Peter Clough (Guildhall School of Music and Drama, Londra), Nikolaj Karpov (GITIS, Mosca), Eugenio Barba e Julia Varley (Odin Teatret). Lavora come attrice con diverse compagnie italiane, tra cui Teatro dei Filodrammatici, Compagnia dei Borghi, Teatrithalia, Teatro Popolare di Roma, Teatro Stabile di Bolzano, Compagnia Valeria Valeri, Teatro la Ribalta, Accademia Arte della Diversità. Voce recitante e assistente alla regia in eventi musicali ed operistici, tra cui il Rossini Opera Festival di Pesaro, nei quali collabora con diversi Maestri tra cui Leone Magiera, Gyorgy Gyrovany Rath, Enrique Mazzola, Stefano Vismara, Mario Roncuzzi, Francesco Miotti, Davide Vendramin, Giovanni Falzone, Michele Brescia, Andrea Bambace; si dedica parallelamente all' insegnamento dell' Arte Scenica rivolto a cantanti lirici in seminari e masterclass. Firma regie mozartiane per il festival di Premeno (Masterclass di Luciana Serra): "Nozze di Figaro " (2003), "Il Flauto Magico " (2004) e "Il Ratto dal Serraglio " (2006) ed alcune regie teatrali tra cui "The Peace Treaty " (2009) "La terra del Sole d' Oro " (2007) "Il Gioiello nel Loto " (2006), trilogia di J. Donald Walters. Del 2015 è la regia de "La finta tedesca " , opera inedita in tre intermezzi di J.A. Hasse per l' Istituto Musicale Vivaldi di Bolzano, dir. M° Claudio Astronio.

RIABILITAZIONE

Approcci e metodi di riabilitazione logopedica : Franco Fussi 4 ore

Epistemologia dell'approccio riabilitativo alla voce . Come trattare l'ipotonia adduttorica. Come trattare l'ipercinesia nelle disodie. Eserciziario

La riabilitazione vocale del cantante. Marina Bertocchi 8 ore

L'importanza della valutazione percettiva della voce: che cosa valutare nel cantante. Valutazione dell'atteggiamento posturale, della dinamica e della tecnica respiratoria (appoggio, sostegno), variabilità della componente di appoggio/sostegno. Valutazione dell'attacco vocale e della qualità dell'adduzione cordale. Il bilancio di risonanza (focus anteriore, velo-palatale, ipo-faringeo, gutturale).I registri della voce (registro pieno, leggero, misto) e il bilancio d'uso dei registi vocali (prevalenza e/o squilibrio). Il ruolo degli organi articolatori nella voce cantata: analisi delle principali disfunzionalità d'uso di labbra, lingua, mandibola e loro ripercussioni sulla qualità della voce. Strategie e facilitazioni per la correzione delle disfunzionalità relative alla tecnica respiratoria, all'attacco vocale, alla risonanza, ai registri della voce, all'articolazione nella voce cantata. Esercitazioni pratiche

Marina Bertocchi ,h a conseguito il Diploma di Logopedia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Ferrara nell'a.a. 1982/83. Ha conseguito il Comp. Inf. di Canto presso il Conservatorio "G. Frescobaldi"di Ferrara nel 1986, proseguendo per altri due anni gli studi musicali presso il Conservatorio G. Verdi di Milano. Dal 1985 esercita la professione di logopedista presso pubbliche

amministrazioni. Attualmente è logopedista presso l'Azienda USL di Bologna. Ha tenuto inoltre corsi di impostazione vocale individuale e di gruppo presso diverse associazioni e scuole di canto. Dal 2004 al 2015 ha ricoperto l'incarico di professore a contratto presso l'Università degli Studi di Bologna – Corso di Laurea in Logopedia. Dal 2004 è docente al Corso di alta formazione in Vocologia Artistica dell'Università degli Studi di Bologna.

Daria Esposito 4 ore

(programma in corso di definizione)

La presa in carico del professionista vocale artistico ed in particolare dell'attore. Matteo Chioatto 4 ore

il setting per l'attore, il quadro globale in cui inscrivere gli aspetti logopedici, gli aspetti funzionali da osservare, postura, respiro, emissione, risonanza, articolazione. riabilitazione. il menage, lo stile comunicativo, le cause ambientali e mediche, il training abilitativo sul respiro, la sorgente, il range di voce parlata, confidenziale e pubblica, il rapporto tra M1 ed M2 in voce parlata, lo stretching vocale, le tecniche di proiezione e defaticamento, i giochi timbrici, il ritmo, la precisione articolatoria, e l'agilità.

Matteo Chioatto è diventato logopedista dopo aver calcato il palcoscenico ed il set per 15 anni. La sua volontà di esercitare una professione di cura è nata, come spesso accade, dal bisogno di prendersi cura di sé: aveva una voce fragile, bisognosa di attenzioni, di cura appunto. Da qui è nata la spinta ad iscriversi al corso di laurea in logopedia prima, ed a specializzarsi nella riabilitazione del paziente foniatico poi. Conseguita la maturità classica si trasferisce a Roma ove viene ammesso all' Accademia Nazionale D'Arte Drammatica "Silvio D'Amico", presso la quale si diploma nel 1991. Lavora con Glauco Mauri, Lorenzo Salvetti, Pino Quartullo, Massimo Dapporto, Athina Cenci, Michele Placido, Raimondo Vianello, Paola Cortellesi, Kim Rossi Stuart, Jamie Lee Curtis, e tanti altri in teatro, cinema, televisione, radio e doppiaggio. Poi nel 2004 si pente, e si laurea in logopedia con una tesi sullo sforzo vocale nell'attore che viene ampliata e presentata allo IALP nel 2007. Si specializza attraverso il Corso di alta formazione "Vocologia artistica" nel 2008, e vince il premio di miglior tesi scientifica. E' relatore in diversi convegni siaf, sifel, voce artistica. Insegna pedagogia vocale in diverse scuole di recitazione e musical, svolge attività clinica privata.

Il counseling logopedico nel cantante: Annamaria Cimmino 8 ore

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**

Riabilitazione posturale: Metodo Pancafit Daniele Raggi 8 ore

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, mismach-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 8 ore

(programma in corso di definizione)

Il metodo Feldenkrais: Marina Gorla 8 ore

Consapevolezza e libertà in scena - Metodo Feldenkrais® - Laboratorio esperienziale: Presenza e respiro - Respirazione automatica, quotidiana e fonatoria, imparare a sentire e a lasciare le tensioni nella vita e in scena - Gli occhi e lo sguardo, intenzioni e direzioni nello spazio - La percezione e l'uso di se' nello spazio, sul palcoscenico soli e con gli altri - Il corpo e la voce in un unico impulso comunicativo.

Diplomata alla *Scuola d'Arte Drammatica Piccolo Teatro di Milano* e insegnante del Metodo Feldenkrais®. Docente di "Consapevolezza e libertà in scena" e Feldenkrais per il movimento e la voce nei corsi professionali per danzatori e attori alla *Scuola D'Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano*. Ha insegnato fra

gli altri per molti anni alla *Scuola del Piccolo Teatro*, nei corsi di specializzazione per professionisti vocali di *Nuova Artec* diretta Silvia Magnani, nel *Corso di Alta Formazione in Vocologia Artistica* diretta da Franco Fussi, in corsi liberi e in istituzioni (ASL) di aggiornamento per professionisti e terapeuti della voce.