

inOpera

23-27 LUGLIO 2018

ARTIFICIO

VIA MONTE RUGGERO 44 ROMA

Workshop per Cantanti Lirici

Consapevolezza del proprio strumento. Sicurezza tecnica.

Conoscenza degli stili vocali e come applicarli ai vari repertori.

Ciò che rende un cantante sicuro e libero di esprimere e interpretare quello che realmente l'autore richiede.

DOCENTI

ANNA VANDI - Vocalità stile e repertorio

ALEJANDRO SAORIN MARTINEZ - Elementi Estill EVT applicati alla lirica

VALENTINA MARRAFFA - Tecnica e consapevolezza vocale e corporea

STEFANO GIANNINI - Spartito e repertorio

Costo: Effettivi 400,00 Euro solo 10 posti; Uditori 100,00 Euro solo 10 posti

inopera

ANNA VANDI

ALEJANDRO SAORIN MARTINEZ

VALENTINA MARRAFFA

STEFANO GIANNINI

un "team" di docenti che hanno una visione univoca e completa del lavoro da svolgere per ottenere una migliore performance

Da un'intervista ad Anna Vanni di qualche tempo fa...

...Il mondo di oggi esalta la nullafacenza ed il guadagno facile a discapito dell'impegno.

Un cantante è disposto allo studio ed al sacrificio perché ha la possibilità di fare un "mestiere d'arte" che appaga, oltre che per il senso culturale estetico, soprattutto fisicamente, poiché cantare è la perfetta fusione di cervello e cuore, ma proprio per la sensazione dello scorrere del sangue dentro noi stessi.

Per tutto questo si è disposti a grandi sacrifici.

...Quali sono i difetti ricorrenti dei cantanti che incontriamo oggi?

La maggioranza dei giovani, specie italiani, non sa pronunciare, scandire bene le parole, pensano forse che un cantante vocalizzi tutta la vita, mentre invece ha bisogno di dire bene il testo per cui è stata scritta la musica.

E poi tendono a "spingere", a far lavorare troppo le grandi fasce muscolari e non le piccole. Ma comunque ognuno può avere un difetto particolare, forse dovuto alla propria conformazione non adatta naturalmente al canto...

PROGRAMMA GENERALE

ANNA VANDI - Vocalità stile e repertorio

Il corso partirà dall'analisi delle caratteristiche vocali, espressive e – in generale – dalle potenzialità dell'allievo per correggere eventuali difetti o vizi tecnici; contemporaneamente si darà una particolare attenzione alla scelta del repertorio, che dovrà esaltarne le qualità strumentali e musicali.

L'ottimizzazione del rapporto *prerogative vocali – repertorio* risulta di fondamentale importanza per indirizzare correttamente l'allievo

Dal repertorio alla tecnica: ogni stile musicale e vocale richiede un diverso approccio tecnico-espressivo e appropriate metodologie di studio.

ALEJANDRO SAORIN MARTINEZ - Elementi Estill EVT applicati alla lirica

Estill EVT è il risultato di oltre vent'anni di studi condotti dalla ricercatrice, cantante e insegnante americana Jo Estill: dalla conoscenza della fisiologia al controllo cosciente del lavoro muscolare connesso all'emissione sonora, arrivando così ad una vera padronanza e sicurezza nell'espressione delle qualità vocali.

L'obiettivo principale del metodo è quello di rendere il cantante consapevole del proprio potenziale e dei propri limiti, permettendogli di ridurre sia i rischi connessi all'attività sia la paura, dettata dall'incertezza propria della mancanza di una buona padronanza dello strumento. È necessario conoscere bene l'anatomia e la fisiologia del proprio apparato vocale se si vuole avere la possibilità di visualizzare ciò che realmente accade durante l'esecuzione (nello stesso modo in cui un pianista vede il suo pianoforte o il clarinettista il suo clarinetto).

La tecnica si basa su esercizi di addestramento chiamati "figure obbligatorie", che mirano al controllo di parti specifiche del meccanismo vocale nel modo più indipendente possibile. Contemporaneamente, propone esercizi di rilassamento mirati a quelle strutture la cui interferenza andrebbe a discapito dell'esecuzione.

Il giusto bilanciamento fra le due attività (lavoro/rilassamento) produrrà ottimi risultati rispettando il principio del massimo profitto con il minimo sforzo. L'idea base del metodo è che lo stile si possa sviluppare pienamente e liberamente solo una volta che si conosca lo "strumento". Problemi di intonazione, di colore, abbassamenti di voce, possono così essere isolati e corretti.

VALENTINA MARRAFFA - Tecnica e consapevolezza vocale e corporea

Il suono lirico come equilibrio di due componenti fondamentali: portanza e penetranza, nel linguaggio EVT Sob e Twang

Il lavoro verterà sull'identificare le tensioni muscolari che causano la perdita di controllo nell'emissione vocale. Una serie di esercizi mirati aiuteranno ad isolare il lavoro di ogni struttura che compone l'organo vocale al fine di controllare ogni singola parte ed aumentare la consapevolezza e il controllo muscolare.

STEFANO GIANNINI - Spartito e repertorio

Il rigore musical, la conoscenza dello stile e delle possibili interpretazioni, sono oggi elementi essenziali per il cantante professionista.

NOTE BIOGRAFICHE SUI DOCENTI

ANNA VANDI, mezzosoprano, figlia d'arte, ha studiato presso l'Accademia Lirica di Osimo con i Maestri Campogalliani, Tonini, Favaretto e Figueroa. Vincitrice del concorso Busoni (1980), As.Li.Co. nel 1983 si è preparata con Cathy Berberian e Virginio Puecher per *Happy End* di Weill/Brecht. Come vincitrice del concorso As.Li.Co. nel 1983 ha frequentato i corsi di Leyla Gencer e Marise Flach. Dopo una precoce ed intensa carriera, che l'ha vista esibirsi in grandi teatri quali il Teatro dell'Opera di Roma, La Scala di Milano, S. Carlo di Napoli, Carlo Felice di Genova, nonché in Teatri di tradizione e festival italiani ed esteri, si è dedicata quasi totalmente all'insegnamento, tenendo corsi di perfezionamento e masterclass sull'interpretazione operistica mediante un training vocale tecnico-interpretativo che applica i metodi di controllo ideati da Jo Estill. Dal 2006 è stata docente di Tecnica Vocale all'Opera Studio presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Attualmente ricopre la cattedra di Canto presso il Conservatorio di Musica di Napoli ed è docente di Tecnica Vocale presso l'Accademia d'Arte Lirica di Osimo.

VALENTINA MARRAFFA, soprano, nasce a Roma, dove inizia la formazione musicale presso il "Centro Lirico Maria Zunica". Alla laurea di II livello in Canto nel teatro musicale, affianca negli anni corsi specialistici di tecnica vocale e Masterclass di canto lirico e sul Musical (G. Ravazzi, A. Vandi, E. Turlà, B. Manca di Nissa, E. Howard, C. Perkins, F. Fussi, A. Borrigan, M. Belli). Nel 2010 frequenta il Corso di alta formazione in Vocologia Artistica dell'università *Alma Mater Studiorum* di Bologna. Ha cantato in formazioni barocche, sinfoniche, lirico-concertistiche, registrando inoltre per la RAI-Ricordi. A partire dal 1997 ricopre vari ruoli di soprano lirico leggero nelle opere *Rigoletto*, *La bohème*, *L'Elisir d'amore*, *Un ballo in maschera*, *La medium* in produzioni di teatri di tradizione e circuiti estivi. Debutta al Teatro S. Carlo di Napoli ne *L'Elisir d'amore*, a fianco di L. Pavarotti e E. Dara. Insegnante di canto lirico dal 2005, si specializza nel Metodo EVT - Estill Voice Training, ottenendo la Certificazione C.M.T. (Certified Master Teacher). Ha collaborato come insegnante di Tecnica Vocale con l'Associazione Musicale Tito Gobbi, con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e con l'Istituto Bulgaro di Cultura a Roma.

ALEJANDRO SAORIN MARTINEZ, musicista argentino diplomato in didattica della musica e direzione corale, compositore autore e cantante, direttore di numerosi cori padovani. Certified Course Instructor With Testing Privileges, tiene regolarmente in Italia e all'estero corsi di canto e Tecnica Vocale Estill EVT (VoiceCraft) ed è attualmente tra i docenti del corso di Alta Formazione in Vocologia Artistica presso l'Università di Bologna, Polo di Ravenna. Ha insegnato inoltre presso il Conservatorio C. Pollini di Padova, ed in occasione di seminari e conferenze nazionali ed internazionali inerenti la Voce. Coordinatore del "Gruppo di Studio Multidisciplinare sulla Voce Artistica" (con i dottori Franco Fussi, Fiorenza Derosas, Antonella Calabrese), ha collaborato col Dott. Fussi alle pubblicazioni "La Voce del Cantante" vol. 3, e "Il Trattamento delle Disfonie: una prospettiva per il metodo VoiceCraft", Fussi-Turlà. E' membro dell'Advisory Board di Estill Voice International, è presidente dell'Associazione Centro Studi Estill Italia.

STEFANO GIANNINI, Stefano Giannini si è diplomato in Pianoforte nel 1988 con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Musica "S. Cecilia" di Roma dove ha compiuto gli studi musicali sotto la guida di Emma Contestabile. Diplomato in Musica Vocale da Camera con il massimo dei voti, lode e menzione speciale presso il Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Milano sotto la guida di Daniela Uccello. Diplomato in Clavicembalo presso il Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Milano sotto la guida di Mariolina Porrà. Ha frequentato i corsi sulla vocalità da camera con Lydia Stix e Françoise Ogeàs rispettivamente su A. Schoenberg e su F. Poulenc, i corsi tenuti da Huguette Dreyfuss sulla musica francese per clavicembalo e da Laura Alvin sulla musica per tastiera. Svolge un'intensa attività concertistica prevalentemente come Maestro Accompagnatore. È stato Maestro Collaboratore presso il Teatro Comunale di Bologna e, come borsista di studio, presso il Teatro alla Scala di Milano nel ruolo di Pianista Accompagnatore per il Coro, ha collaborato stabilmente con il Concorso AS.LI.CO. di Milano in qualità di pianista ufficiale del Concorso, maestro preparatore, maestro collaboratore di sala e palcoscenico nelle messe in scena delle opere a concorso presso il Circuito Lirico Lombardo. Ha collaborato con nomi illustri del mondo della lirica quali Maria Dragoni, Tiziana Fabbri, Raina Kabaivanska e Giuseppe Taddei. Dal 2004 partecipa, come pianista collaboratore, all'"Opera Studio" tenuto da Renata Scotto per l'Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma. È stato pianista accompagnatore di importanti Concorsi Lirici Internazionali quali il "Riccardo Zandonai" di Riva del Garda, il "Renata Tebaldi" di San Marino, l'"Ottavio Ziino" di Roma e il "Francesc Vinas" di Barcellona. E' docente di Accompagnamento Pianistico presso il Conservatorio di Musica "Arrigo Boito" di Parma.

inOpera

