

CANTARE ITALIANO: **METODO PER VOCAL COACH E DOCENTI DI DIZIONE**

**CORSO BASE IN 15 LEZIONI ONLINE
SULLA DIZIONE LIRICA E INTERPRETATIVA
DEL CANTO E BELCANTO DI SCUOLA ITALIANA
AD OPERA E A CURA DEL M° SARA GAMARRO
Durata di ciascuna lezione: dai 75' ai 90'**

PARTE PRIMA – TEORIA E PRATICA DEL CANTARE ITALIANO

Lezione 1: IL CANTO

- La *parabola*: dal *logos* concettuale al *verbo* spaziotemporale.
- Pensare la lingua, *decantando* il suono: sinergia e separazione delle *ombre cinesi*.
- Elementi di fisiologia vocale.
- Esercizio fondamentale di ascolto, autoascolto e declamazione.

Lezione 2: LA VOCE

- *Ricerca* e *trovare* la voce: dall'ascolto del *pensier* al riverbero nel *cor*.
- Incarnare la voce: *ispirazione* del *fiato*, *contemplazione* dell'*appoggio*.
- Elementi di tecnica vocale: *coprire*, *legare*, *sostenere*.
- Esercizio fondamentale di cantillazione monodica.

Lezione 3: L'ITALIANO CANTATO

- Il *chiaroscuro* della "*lingua del sì*" come codice musicale post-diafematico.
- Sette vocali, più l'ottava: il *cerchio* (e il suo potere).
- Le *sonanti-con*: funzione e trattamento.
- Esercizio fondamentale di vocalizzazione (e consonantizzazione).

PARTE SECONDA –
TEORIA E PRATICA DELLA DIZIONE LIRICA E INTERPRETATIVA
APPLICATA AL REPERTORIO

con elementi di tecnica vocale, teoria musicale, orchestrazione, ornamentazione, composizione

Lezione 4: IL MADRIGALE – RAP...SODI DEL *PARLAR ORDINARIO*

- Esecuzione di un vocalizzo.
- Analisi, dizione ed esecuzione di un madrigale monteverdiano e/o di un'aria antica.

Lezione 5: IL BAROCCO – MOSAICO CALEIDOSCOPICO

- Esecuzione di un vocalizzo.
- Analisi, dizione ed esecuzione di un'aria barocca.

Lezione 6: IL BELCANTO – PENNELLATA IMPRESSIONISTA

- Esecuzione di un vocalizzo.
- Analisi, dizione ed esecuzione di un'aria belcantistica.

Lezione 7: IL ROMANTICISMO – PROTO CINEMATOGRAFIA

- Esecuzione di un breve vocalizzo.
- Analisi, dizione ed esecuzione di un'aria verdiana.

Lezione 8: IL VERISMO – RICORSI STORICI: MEDIEVALI, RINASCIMENTALI

- Esecuzione di un breve vocalizzo.
- Analisi, dizione ed esecuzione di un'aria pucciniana (o) verista.

Lezione 9: IPERREALISMO DEL RECITATIVO – *SIT COM O* COMMEDIA DELL'ARTE

- Esecuzione di un breve vocalizzo.
- Analisi, dizione ed esecuzione di un recitativo rossiniano e/o mozartiano.

Lezione 10: CESELLARE IL CONCERTATO – *AFFRESCO* CORALE

- Esecuzione di un breve vocalizzo.
- Analisi, dizione ed esecuzione delle parti di un concertato estratto dal repertorio.

Lezione 11: IL MAGISTERO DELLO SCHWA – TARANTELLE

- Esecuzione di un breve vocalizzo.
- Analisi, dizione ed esecuzione di un brano del repertorio classico napoletano e di un brano belcantistico (cabaletta o estratto da concertato) in tempo presto.

Lezione 12: FONEMI SENZA TEMPO

- Esecuzione di un breve vocalizzo.
- Analisi, dizione ed esecuzione di un brano del XX o XXI secolo.

PARTE TERZA (interattiva*) – LAVORARE COL E SUL CANTANTE: METODOLOGIA, STRUMENTI E TRUCCHI DEL MESTIERE

*** È contemplata, in queste due lezioni la partecipazione di uno o più allievi.**

Lezione 13: FORMULARE LA FORMULA

- *Cantare italiano* come *forma mentis*: lo Stato dell'Opera.
- Impostare la dizione di un testo.
- Registrare la dizione di un testo.
- Impostare lo studio di un brano.

Lezione 14: INFORMARE LA FORMA

- Il silenzio e l'astensione come (primo) riflesso.
- L'analfabetismo indotto come forma di ascolto plastico.
- Individuare la causa e trovare la via per indirizzare i dismorfismi più comuni e quelli più specifici nei figli delle diverse lingue madri (italiani inclusi).

PARTE QUARTA – VERIFICA GENERALE

Lezione 15: SAPER FARE PER SAPER INSEGNARE.

- L'allievo proponga ed esegua tre diversi vocalizzi (con tre diverse scritture vocali); inoltre presenti un'aria con recitativo e cabaletta estratta dal repertorio del XVIII o XIX secolo, più una scena d'insieme a propria scelta: di essi proporrà un'analisi fonetico-drammaturgico-musicale, scritta e orale, oltre che l'esecuzione (anche solo accennata) delle parti vocali.

Milano, 18 ottobre 2022
M° Sara Gamarro