

“THE SOUND OF MUSIC”

SEMINARIO SULL’ESECUZIONE VOCALE NEL MUSICAL THEATRE

<i>INTRODUZIONE.</i>	2
<i>SVOLGIMENTO DEL SEMINARIO.</i>	3
<i>ARGOMENTI DELLE LEZIONI TEORICHE.</i>	4
<i>IL REPERTORIO STORICO.</i>	7
<i>COSTI E CONCLUSIONI.</i>	11
<i>APPENDICE A: CURRICULUM.</i>	12

INTRODUZIONE

Il seminario costituisce un percorso didattico strutturato per l'esecuzione vocale nel Musical Theatre anglo-americano, volta esplicitamente alla formazione di cantanti provenienti da ogni tipo di scuola o genere vocale. Il progetto si articola su molteplici sezioni storiche e teorico/pratiche riguardanti:

Storia e Principi Teorici del Canto: Dall'inizio della "Scuola del Respiro" italiana e dalla lettura del primo trattato sul canto, fino ad esaminare la nascita e l'evoluzione del Bel Canto italiano. Si tratteranno successivamente i principali metodi riguardanti il canto moderno, e alcuni tra gli stili della World Music, sottolineando i collegamenti con i principi fondamentali della scuola italiana. Arriveremo a trattare i principi del Cantare Naturale del M° Antonio Juvarra, volti alla creazione di un "primo suono" neutro e privo di alcuno sforzo. Parleremo degli armonici come elemento essenziale del "colore" e della "forma" dei suoni cantati, con esercizi specifici volti alla loro percezione. Analizzeremo il ritmo come elemento fondamentale per l'esecuzione corretta dei vari stili, e concetti quali lo "stare dietro" o "stare avanti" al tempo. Studieremo inoltre il canto visto nella dimensione corale e in quella solistica. Esamineremo infine le principali caratteristiche delle due dimensioni vocali evidenziandone le diversità in ambito esecutivo.

La Pratica del Canto: Dal riscaldamento corretto delle corde a partire dal proprio centro vocale fino ai principali vocalizzi per sviluppare l'agilità delle corde, cercheremo di avviare un percorso di corretta fonazione. Si procederà dunque allo studio degli armonici con esercizi specifici sul riconoscimento uditivo e la produzione di "Overtones" a una e due formanti. Infine sarà trattato il tema importantissimo dell'igiene vocale, indispensabile per mantenere nel tempo la salute dell'intero apparato fonatorio.

Il Musical: Si analizzerà la nascita di questo genere come naturale proseguimento della musica teatrale "colta", evolutasi a partire dalle contaminazioni della sperimentazione del Novecento. Verranno studiate le opere e gli autori dei due principali "centri nevralgici" del Musical (Il West End Londinese e Broadway), e forti degli argomenti trattati in precedenza parleremo dell'approccio corretto all'opera, dello studio del personaggio a partire dalla sua caratterizzazione fonetica, e della pratica di canto durante l'Acting teatrale. È prevista la visione di materiale di repertorio, e l'esecuzione pratica di brani tratti dai più celebri Musical.

SVOLGIMENTO DEL SEMINARIO

Obiettivo principale del seminario è l'approfondimento della conoscenza dello strumento Voce a partire dai principi basilari teorico/pratici fino ad arrivare all'esecuzione pratica nel Musical attraverso lo studio di brani tratti dai più famosi shows di Broadway e del West End. Gli allievi formeranno una classe unica durante le lezioni teoriche e la visione del materiale di repertorio, e si divideranno successivamente nelle 4 principali tipologie vocali (Bass/Baritone, Tenor, Alto/Belter, Soprano) per lo studio dei brani individuali (seconda giornata, 1 brano per ciascuna tipologia vocale) e corali (terza giornata, 2 brani corali di media difficoltà).

Al termine del Seminario, se richiesto, è previsto un concerto dimostrativo del docente con la partecipazione diretta degli allievi.

PRIMA GIORNATA: IL MUSICAL

MATTINA

Storia ed evoluzione del Musical dal 1700 ad oggi

Il percorso teatrale e quello del cinema

Broadway e West End: due scuole a confronto

Off Animation: Il cartone animato diventa Musical

POMERIGGIO

Un autore tra tutti per il West End: Andrew Lloyd Webber

Un autore tra tutti per Broadway: Rodgers e Hammerstein

Visione / Ascolto Repertorio

SECONDA GIORNATA: LA VOCE

MATTINA

Storia e Principi teorici del Canto

I metodi moderni per l'esecuzione vocale nel Musical

Il Canto e l'Acting teatrale

Visione / Ascolto ed esposizione brani di studio

POMERIGGIO

Studio Brani per Bass/Baritone

Studio Brani per Tenor

Studio Brani per Alto/Belter

Studio Brani per Soprano

TERZA GIORNATA: IL CORO

MATTINA

Igiene Vocale e Riscaldamento

Il Canto attraverso gli Armonici

Il Ritmo globale, personale e corale

Visione / Ascolto ed esposizione brani di studio

POMERIGGIO

Studio dei brani corali

(OPZIONALE) SERA

Concerto "Bianco e Nero" (Stefano Brondi e Carlo Bosco) con la partecipazione degli allievi

ARGOMENTI DELLE LEZIONI TEORICHE:

- **Storia e Principi del Canto**

LA SCUOLA ITALIANA

Gli inizi: la “Scuola del Respiro”

Le origini: Il Bel Canto del ‘500 – ‘600

Filosofia del Settecento: il Canto Illuminista

Il Primo metodo di canto: “Opinioni de’ Cantori Antichi e Moderni”

IL CANTO OGGI E NEL MONDO

Il Bel Canto e gli infiniti Metodi

Noi: I principali metodi della “Scuola Occidentale” per il Musical

Voicecraft E.V.T.S.

Singing and the Actor

Speech Level Singing

Uno stile di canto “Globale”

I suoni dal mondo

Il canto come puro strumento senza linguaggio

Gli Armonici

I Colori delle Vocali

La meditazione Vocale

La trasformazione e il modellamento dei suoni

Il Ritmo

Gli infiniti modi di andare a tempo

Il “Ritmo” sinonimo di “Stile”

Stare Avanti o stare Dietro al tempo

“Backbeat” e “Groove”

I principi del Cantare Naturale

Antonio Juvarra: biografia e percorso artistico

I tre “pilastri” del Cantare Naturale

La Postura

La Respirazione

La Pronuncia

L’Avvio del Suono

Verso la sensazione dell’appoggio

Lo sviluppo della risonanza

Il “Passaggio” o meccanismo di copertura della voce

L’emissione “sul fiato”

- **La Pratica del Canto**

IL RISCALDAMENTO VOCALE

Scioglimento delle Tensioni

Fonazione sul Centro vocale

Il suono M: la “Pulizia del Terzo Chakra”

La Sirena

Attacco del suono

L’aria dà vita al suono: Esercizio della Candela

I Colori delle Vocali: Esercizio del Gatto

Verso l’Equilibrio

L’IGIENE VOCALE

Migliorare la qualità del parlato

Il riposo vocale

Mantenimento della salute fisica e mentale

Il “Riscaldamento perfetto”: l’”Humming”

Che cosa non fare

Alcune piccole indicazioni

Sonno

Ambiente

Alimentazione

Fumo e droghe

Alcool

I “Rimedi”

Prima: Erisimo e Timo

Durante: bere!

Dopo: Arnica

- **Il Musical**

IN TEATRO

Storia

Dall'Opera al Teatro Musicale
Dal Teatro Musicale all'Opera Rock
In Italia: Rivista, Varietà e Commedia Musicale

I "Centri Nevralgici"

West End
Broadway
Nel resto dell'Europa: Francia e Germania

Un Autore tra tutti (West End)

Andrew Lloyd Webber
Biografia
Opere

Un Autore tra tutti (Broadway)

Rodgers & Hammerstein
Biografia
Opere

AL CINEMA

Storia

Il Fenomeno dei "Talkies"
Dal Teatro al Grande Schermo
Le Colonne Sonore Orchestrali
Il Cinema di Animazione

Un Autore tra tutti

Howard Ashman e Alan Menken
Biografia
Opere

LO STUDIO

L'Approccio all'opera

Studio dei Personaggi

Vocalità distintive
Tratti Fonetici

Il Canto che comunica

La gestualità

Lo studio dei brani

IL REPERTORIO STORICO:

Verrà visionata e commentata una selezione ragionata di frammenti di spettacoli che hanno contribuito alla nascita e all'esplosione del fenomeno Musical. Accanto ad ognuno dei titoli sono messi in evidenza i nomi dei brani che potranno far parte del repertorio di studio degli allievi durante le lezioni individuali e quelle corali. Di seguito l'elenco completo:

- **DALLE ORIGINI AI "GAY NINETIES" (1728 – 1919)**

THE BEGGAR'S OPERA (1728)

Of all the simple things we do
Oh London is a fine town
South sea ballad

THE MERRY WIDOW (1905)

The merry widow waltz
Vilja
You'll find me at Maxim's

- **I "ROARIN' TWENTIES" E I PROTOTIPI DEL GENERE (1920 – 1942)**

SHOWBOAT (1927)

Ol' man river
Can't help loving dat man

PORGY AND BESS (1935)

Summertime
It ain't necessarily so
There's a boat dat's leavin' soon for New York

PAL JOEY (1940)

Bewitched, bothered and bewildered
I could write a book

- **L'EPOCA D'ORO (1942 – 1968)**

OKLAHOMA! (1943)

Oh what a beautiful mornin'
People will say we're in love
The farmers and the cowmen

KISS ME KATE! (1948)

Always true in my fashion
I hate men
Too darn hot

SOUTH PACIFIC (1949)

Bali ha'i
Younger than springtime
Some enchanted evening

GUYS AND DOLLS (1950)

Guys and dolls
If I were a bell
Your eyes are the eyes of a woman/man in love

MY FAIR LADY (1956)
 With a little bit of luck
 Poor professor higgins
 On the streets where you live
 Show me
 Get me to the church on time
 WEST SIDE STORY (1957)
 Maria
 I Fell Pretty
 Tonight
 America
 THE SOUND OF MUSIC (1959)
 The sound of music
 Do-re-mi
 My favorite things
 FIDDLER ON THE ROOF (1964)
 Matchmaker, matchmaker
 If I were a rich man
 Do you love me?
 CHITTY CHITTY BANG BANG (1964)
 Lovely lonely man
 Doll on a music box & Truly Scumptious
 Chitty Chitty Bang Bang
 CABARET (1966)
 Money
 Cabaret
 HAIR (1968)
 Aquarius
 Where do I go
 Let the Sunshine In

- **INTANTO... I TALKIES DIVENTANO MUSICAL FILMS (1920 – 1959)**

SINGING IN THE RAIN (1952)
 Singing in the rain
 Good morning
 All I do is dream of you
 SEVEN BRIDES FOR SEVEN BROTHERS
 Bless your beautiful hyde
 Wonderful day
 When you're in love
 Sobbin' women
 HIGH SOCIETY (1956)
 Who wants to be a millionaire
 You're sensational
 Now you has jazz

- **ANNI 70: LA NASCITA DELLA ROCKOPERA (1969 – 1979)**

ORFEO 9 (1969) (Solo visione)

TOMMY (1969)

Pinball Wizard

Acid Queen

JESUS CHRIST SUPERSTAR (1971)

Heaven on their minds

King's Herod song

I don't know how to love him

Simon Zealotes

- **GLI ANNI RECENTI RECENTI ON BROADWAY (1970 – 1989)**

ANNIE (1976)

It's the hard knock life

Tomorrow

You're never fully dressed without a smile

A CHORUS LINE (1975)

One

What I did for love

I can do that

CHICAGO (1975)

All that jazz

Cell block tango

Me and my baby

- **GLI ANNI RECENTI OFF BROADWAY (1970 – 1989)**

GODSPELL (1971)

Save the people

Day by day

Turn back o man

THE ROCKY HORROR SHOW (1973)

The time warp

Hot patootie

Touch-a touch-a touch-a touch me

THE LITTLE SHOP OF HORRORS (1982)

Downtown

Somewhere that's green

Feed me

Suddenly Seymour

- **WEST END STORY (SECONDO ANDREW LLOYD WEBBER)**

EVITA (1978)

I'd be surprisingly Good for you

Don't Cry for me Argentina

High flying adored

CATS (1981)

Jellicle song for jellicle cats
Old Deuteronomy
Memory

THE PHANTOM OF THE OPERA (1986)

The music of the night
Wishing you were somehow here again
Masquerade

- **WEST END STORY (SECONDO GLI ALTRI COMPOSITORI)**

LES MISERABLES (1985)

At the end of the day
On my own
What have I done

MISS SAIGON (1989)

Why God Why?
Sun and moon
Last night of the world

- **AI GIORNI NOSTRI**

RENT (1996)

Seasons of love
Over the moon
I'll cover you
Rent

JEKYLL & HYDE (1997)

Façade
This is the moment
Sympathy, tenderness / Someone like you
In his eyes

COSTI E CONCLUSIONI

NECESSITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO

- Proiettore o TV
- Pianoforte acustico o elettronico
- 4 microfoni
- Mixer
- Amplificazione

COSTI

Il costo per i 3 giorni di docenza (per una durata complessiva di 15-18 ore) è di **600 euro** al netto di IVA e spese accessorie (viaggio, vitto e alloggio per l'intero periodo del seminario). Il costo dell'eventuale concerto finale con il pianista e la partecipazione di tutti gli studenti è di **150 euro** al netto di IVA e spese accessorie (viaggio, vitto e alloggio per una giornata). Qualora mancanti, è possibile fornire con un costo aggiuntivo la necessaria attrezzatura tecnica per lo svolgimento del seminario e del concerto

CONCLUSIONI

Una parola in particolare per il mondo del Musical Theatre. Questa particolare forma teatrale, costruita e scolpita nei secoli fino a diventare la forma che conosciamo, esiste dalla notte dei tempi. È il connubio tra suono e azione, tra ascolto e vista, tra movimento muto e musica immobile. Un processo creativo che nel tempo ha dato vita alle Sacre Rappresentazioni, ai Madrigali, alle Opere, ai Vaudeville, alle Riviste, alle Operette ed infine al Musical. Un genere che ha parlato e cantato di tutto e per il quale gli interpreti devono aspettarsi e saper interpretare di tutto. Un ideale punto di incontro di ogni tecnica vocale, perché tutte diventano necessarie. Un punto di incontro storico e stilistico con le radici del nostro Bel Canto e con la musica "colta". Ma anche e soprattutto un modo per perpetuare e rendere ancora più immortale un Teatro d'Opera, da sempre testimone delle storie più belle e diverse, che aspetta solo (e chiede insistentemente) una nuova storia da raccontare.

APPENDICE A: CURRICULUM

STEFANO BRONDI (<http://www.stefanobrondi.com>)

- Ha studiato Canto Gospel e direzione corale con il Rev. Nehemiah H. Brown; canto moderno con Petra Magoni; antropologia vocale, vocalità e sperimentazione vocale (diplofonie, triplofonie, vocal fry, sifflet e stripsody) con Albert Hera; canto armonico (Khoomej e Kargyraa) con il M° Roberto Laneri; coralità, vocal conducting, canto a cappella e arrangiamento per gruppi vocali con Andrea Figallo; armonia e composizione con il M° Roberto Sbolci
- Si è perfezionato e tutt'ora prosegue i suoi studi sotto la guida del M° Antonio Juvarra attraverso MasterClasses sul "Cantare Naturale"
- Ha perfezionato le tecniche di canto jazz e vocal improvisation attraverso metodi e seminari di Bob Stoloff, Claude Gosset, Donna McElroy e Michelle Weir
- Ha studiato le tecniche di conduzione corale attraverso metodi e seminari di William Dehning, Russel Robinson e Jay Althouse. Tutt'ora prosegue il perfezionamento degli studi di Choral Conducting a Francoforte sotto la guida del Dr. Matthias Becker
- Ha studiato recitazione presso il Centro Artistico "Il Grattacielo" sotto la direzione di p. Valentino Davanzati e Claudio Monteleone
- Ha studiato danza moderna e jazz con Denise Storti e Erminia Moscato
- È autore e compositore SIAE (matr. 129780)

ESPERIENZE PROFESSIONALI (interprete)

- È il cantante della formazione rock "Viltudo" con il quale ha partecipato a Pistoia Blues 2002 assieme ad artisti come The Blues Brothers Band, Dream Theater e B.B. King
- È stato interprete principale dei Musical: "Little Shop of Horrors" (Compagnia Spazio Teatro – 2001), "Jesus Christ Superstar", "Music All", "Trentapercento" e "Superstar: storia di miracoli, denari, uomini e burattini" (Compagnia Todomodo Music All – 2001/2007), "The Rocky Horror Picture Show" (Compagnia Rocco e i suoi Orrori – 2001/2004 - Nido del Cuculo 2006 - Attuale)
- È uno degli interpreti principali dello show "Io Paolino Doppio Music Show" e della nuova produzione del Musical "The Rocky Horror Picture Show" (Associazione Nido del Cuculo – 2006/2007)
- È uno dei protagonisti del nuovissimo Musical "80 voglia di te" di Paolo Ruffini
- Ha fondato e diretto dal 2002 al 2006 il coro Gospel "The Joyful Gospel Ensemble", per il quale ha scritto anche gli arrangiamenti vocali e strumentali
- È l'autore dello spettacolo "Bianco e Nero - Musica per Immagini", spettacolo che spazia attraverso 30 brani e più di 200 anni di storia musicale, da Mozart ai Dream Theater, con il pianista Carlo Bosco ed il pittore Raffaele Commone
- È vocalist e arrangiatore del gruppo vocale "Daltrocanto", attivo come formazione vocale di Backing Vocals per attività live e registrazioni in studio
- È la voce dei progetti "Acquaforte" e "Malagrida" di Marco del Giudice, fusione di musica popolare con ritmi jazz e latino americani
- È il cantante dei "Rat Pack – tribute to Frank Sinatra" che assieme a Nino "Swing" Pellegrini, Fabrizio Desideri, Matteo Fusaro e Raffaele Commone ripercorre la carriera artistica e la vita di "The Voice" attraverso un repertorio storico di grandi classici.
- È il cantante della "Valdera Jazz" Big Band, con il quale ripercorre la storia dello Swing e i classici più celebri di Frank Sinatra

ESPERIENZE PROFESSIONALI (insegnante)

- È insegnante di canto moderno applicato a Musical, Pop, Rock e Jazz secondo i principi del Cantare Naturale del M° Juvarra e della filosofia Voiceart di Albert Hera
- Ha insegnato presso la scuola "Nuovisuoni" e il Centro Ricerca e Pratica Musicale "Poerio" di Livorno. Attualmente insegna presso il suo studio e la scuola "Millenote" di Livorno
- Ha tenuto seminari sulla storia e l'estetica del Musical, e sul vocal coaching individuale e corale presso istituti musicali e compagnie di spettacolo
- Tiene un corso annuale sulla storia e l'estetica del Musical ed è direttore della quarta sezione del Coro Voci Bianche presso il Teatro Goldoni di Livorno
- Ha seguito come Vocal Coach il "Corso di Formazione sul Musical" (2002) tenuto dal c.a.g. Todomodo, per il quale ha curato anche il training vocale dei solisti dello spettacolo "Laboratorio Musical"
- Ha seguito e tutt'ora prosegue il ruolo di Vocal Coach per la Compagnia TodoModo Music All (attualmente segue lo spettacolo "Superstar: una storia di miracoli, denari, uomini e burattini"), e numerosi cantanti ed interpreti locali