

SIEM, Società Italiana di Educazione Musicale
in collaborazione con il Centro Artistico Musicale Apolloni

presenta

“A GRAN VOCE” - Edizione 2016 -
Percorso di approfondimento di canto e vocalità
Conoscenza, stile e ricerca
c/o **CUCA - Centro Urbano Cultura Artistica**

Direzione e coordinamento artistico: **Alan Bedin** (cantante, performer, insegnante)

Coordinatore scientifico: **dott.ssa Giovanna Baracca** (medico specialista in audiologia e foniatria c/o VOICELAB, Ospedale Niguarda, Piccolo Teatro, Scuola Civica Paolo Grassi (MI)).

PROGRAMMA INCONTRI

21 febbraio 2016

09:45 – 10:00

**** ACCOGLIENZA ****

10:00 – 11:00

La foniatria artistica e lo studio della voce professionale tra passato e presente

Relatore: Prof. Mario Rossi

Docente (Professore a Contratto di Discipline Foniatiche) presso il CdL in Logopedia dell'Università di Padova; Docente (Professore a Contratto di Fisiopatologia e Clinica della Comunicazione Umana) presso il Conservatorio Statale di Musica “C. Pollini” di Padova. Già Professore Aggregato di discipline Audio-Foniatriche presso i CC.dd.LL. in Logopedia, per Tecnici della Neuro e Psicomotricità, per Audiometristi ed Audioprotesisti, presso le Scuole di Specializzazione in Otorinolaringoiatria e in Audiologia e Foniatria, nonché Direttore del Master di Musicoterapia, tutti della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova. Responsabilità medico-assistenziali ed esperienze professionali Fino al 30 settembre 2008 Responsabile dell'Unità Operativa di Foniatria e Logopedia dell'Azienda Ospedaliera-Università di Padova. Esperienza maturata in molti anni di attività professionale medico-assistenziale nell'ambito dell'Audio-Foniatria. Ha partecipato alla realizzazione, organizzazione e gestione di Servizi Territoriali di Audio-Foniatria e Logopedia presso diverse ASL del Veneto (ora ASL 16 di Padova, Bassano, Cittadella, Rovigo). Autore di oltre 90 pubblicazioni scientifiche, su riviste nazionali e internazionali, di vari capitoli su trattati di Foniatria e di Testi, concernenti i diversi ambiti della Fisiopatologia e Clinica della Comunicazione Umana, e della Logopedia, in particolare nei settori di alterazioni patologiche della voce anche professionale ed artistica, della parola, del linguaggio e degli handicap comunicativi conseguenti la sordità. Alcuni suoi Test Diagnostici quali Il Test di Comunicazione, Il Test di Articolazione, Il Profilo Vocale, Protocolli per la Valutazione delle Funzioni Orali, della Voce Artistica, del Paziente Laringectomizzato, ecc., vengono comunemente usati in varie strutture clinico-diagnostiche, riabilitative e di ricerca anche in altre sedi universitarie. Membro fondatore della U.E.P. (Union of the European Phoniaticians). Membro dello I.A.L.P. (International Association of Logopedics and Phoniatics). Socio Onorario della S.I.F.E.L. (Società Italiana di Foniatria e Logopedia).

La foniatria artistica si pone come aiuto al mantenimento della salute del professionista vocale; la cooperazione tra medicina e arte ha permesso di capire e gestire al meglio le possibilità vocali di ogni artista. Un excursus storico da una voce dell'Università di Padova che ha segnato, in Italia, la storia di questa professione.

11:00-13:00

Fisiologia della voce cantata

Relatrice: Giovanna Baracca

Specialista in audiologia e foniatria; responsabile scientifico 'Voice Lab; foniatra Ospedale Niguarda; docente e consulente Scuola del Piccolo Teatro, Accademia dei filodrammatici, Scuola di Teatro 'Paolo Grassi'; servizio di guardia medica per opere e concerti al Teatro Alla Scala (MI); docente di Anatomofisiologia della voce presso il Conservatorio C.Pollini di Padova. Ha presentato i risultati dei suoi studi scientifici sulla vocalità su riviste internazionali e a numerosi congressi nazionali ed internazionali.

Che cos'è la voce cantata, quali sono le strutture che producono la voce e quelle che la trasformano. Come funziona il nostro apparato fonatorio quando cantiamo, cosa si intende per voce aperta, coperta, di testa, di petto... Presentazione e aggiornamenti con video, foto, slide.

13:00 – 14:00

***** PAUSA *****

14:00 – 15:30

Come si valuta una voce artistica

Relatrice: Dott.ssa Giovanna Baracca

Cosa valuta il foniatra? Quali sono gli esami e i test che permettono di valutare la salute di una voce? Quali sono i parametri che forniscono informazioni a proposito della classificazione vocale? L'esame stroboscopico, la spettrografia, la fonetografia.

15:30 -17:30

Laboratorio: Come facciamo a capire se la nostra voce ha qualcosa che non va? Come mantenere una voce sana?

Come prendere confidenza con la nostra personalità vocale?

Relatore: Dott.ssa Giovanna Baracca

Intervento: Alan Bedin

Cantante, performer, insegnante di canto moderno. Autore di testi; ha seguito dal 2005 al 2013 la direzione artistica e l'Archivio Storico dell'etichetta discografica Cramps Records, approfondendo l'attività di Demetrio Stratos e performer contemporanei; ha collaborato con Mudima (MI) e Rai Trade come direzione artistica e produzione. Sperimentatore con progetti solo, ampliando la sua preparazione e consapevolezza sull'uso della voce; tiene dal vivo concerti per sola voce eseguendo composizioni inedite con processamento di attrezzature analogiche e digitali; ha presentato in diversi conservatori del nord Italia composizioni con sistemi sperimentali dedicati al controllo della sintesi del suono in tempo reale. Realizza environment musicali per illustrazioni grafiche e ambienti intineranti: mostre, performance. Organizzatore di eventi e rassegne musicali. Collabora attivamente con artisti dell'Avanguardia internazionale. Insegnante di canto moderno e tecnica vocale presso la scuola di musica Thelonious (VI). Dal 2014 insegna presso CAMA Centro Artistico Musicale Apolloni dove collabora attivamente nella sede del nuovo CUCA Centro Urbano Cultura Artistica; tiene laboratori di ricerca vocale e sperimentazione connessa alla corrente artistica italiana del Futurismo, realizzando azioni performative con voce e suoni concreti.

20 marzo 2016

9:30 – 13:30

La scienza della voce applicata al canto e alla didattica: i comportamenti delle corde vocali e i registri didattici nel canto. Il warming up: tecniche di "riscaldamento vocale" per il cantante

Relatore: Dott. Franco Fussi

Direttore del Centro Audiologico Foniatico Azienda USL Romagna (Ravenna), Docente Laurea di Logopedia dell'Università di Bologna, con sede a Ravenna e scuola di specializzazione in Audiologia e Foniatria Università di Padova, Foniatra collaboratore presso il Teatro Comunale di Bologna, le Accademia d'Arte Lirica di Osimo, l'Accademia Rossiniana di Pesaro, il Ravenna Festival, l'Accademia dell'Opera del Teatro di Firenze. Membro del Collegium Medicorum Theatri. Ha svolto Seminari di Foniatria sulla Voce Artistica presso numerosi Corsi di Perfezionamento in Canto Lirico. Curatore della rubrica "I misteri della voce" per la rivista L'Opera, ha pubblicato numerosi articoli sulla fisiopatologia della voce cantata in riviste scientifiche e musicali ed è autore di testi tra cui "La parola e il canto" (Ed. Piccin Padova), "Dizionario di Linguistica" (Ed. Einaudi), "L'arte vocale", "Le voci di Puccini", "Lo spartito logopedico" e la collana "La voce del cantante" (vol. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X) (Ed. Omega), "Ascoltare la voce" (FrancoAngeli Editore), "Il trattamento logopedico delle disfonie" (Ed. Omega), "Clinica della Voce" (Libreria Cortina Editore), "Le parole della scena" (Ed. Omega)

Attraverso audiovisivi verranno ascoltati ed osservati i registri della voce nei vari stili di canto nell'ottica della fisiologica del comportamento laringeo e delle cavità di risonanza, dall'M0 (fry vocale e voci distorte) all'M1 (registro pieno) all'M2 (falsetto e meccanismi leggeri) all'M3 (registro di fischio). Verranno poi presentate e sperimentate le tecniche di riscaldamento vocale con giustificazione del loro significato fisiologico.

13:30 – 14:30

***** PAUSA *****

14:30 – 15:30

La logopedia e il canto

Relatrice: dott.ssa Antonella Calabrese, logopedista

Master in Alta Formazione in Vocologia Artistica all'Università di Bologna nel 2008. Svolge la sua attività professionale in diverse strutture sanitarie occupandosi prevalentemente di disfonie organiche e funzionali, del trattamento della voce professionale ed artistica, di disodie, disfagie e deglutizione deviata; svolge inoltre attività formativa sull'utilizzo della voce ai professionisti vocali artistici e non.

Come può la logopedia aiutare una voce cantata o attoriale, qual è il suo ambito di intervento, perché è un valido aiuto all'insegnante di canto. Nozioni su igiene vocale e riscaldamento vocale.

15:30 – 18.00

LABORATORIO

La partitura prosodica. La voce e la qualità sinfonica dell'attore a servizio del cantante

Relatore: Matteo Belli

Attore, insegnante, regista e autore teatrale italiano, libero ricercatore nello studio della voce parlata e del lavoro attoriale, docente di lezioni individuali, seminari e master universitari

Una disamina del metodo di lavoro basato sulla partitura, detta prosodica, con cui l'interprete-autore riscrive o sovrascrive il testo originale con la propria scrittura interpretativa, utilizzando elementi di linguistica,

foniatria, teoria e prassi teatrale. Un sistema incrociato per il miglioramento del suono della propria voce e della proprie qualità espressive. Rivolto a cantanti, docenti di canto, studenti, attori, logopedisti, foniatristi, esperti di voce artistica. I fenomeni prosodici costituiscono la base "naturale" su cui si inseriscono le manipolazioni stilistico-strutturali del metro e del ritmo poetico e letterario. In questo lavoro, i fenomeni prosodici sono l'intenzione, il timbro dei suoni, l'altezza, l'intensità, la durata, l'accento, il ritmo, il respiro. Lettura orizzontale e verticale di un testo per ampliare la potenzialità espressiva e sviluppare la capacità di mettere 'nero su bianco' la versione interpretativa di un testo scritto in testo orale o cantato.

18.00-18.45

La relazione e intesa fra cantante e arrangiatore

Relatore: Bruno Santori

Musicista, arrangiatore, compositore e direttore d'orchestra italiano. Polistrumentista, insegnante ed esperto discografico. Direttore musicale del Festival di Sanremo (a fianco di Bonolis, nel 2009), per cinque anni direttore artistico stabile della Sinfonica di Sanremo e Direttore artistico di Area Sanremo. Attualmente direttore artistico dell'"Orchestra Filarmonica Italiana.evolution" e, fin dalla sua prima edizione, si occupa della direzione musicale del concerto di Primavera, evento benefico organizzato dall'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo e di Radio Italia Live: il concerto, che si tiene in Piazza Duomo (MI). Nell'ultimo periodo sta sperimentandosi nuovamente come musicista attraverso la reinterpretazione in chiave jazz di celebri brani della musica nazionale ed internazionale.

La produzione artistica e l'affiancamento di un esperto arrangiatore può ottimizzare la voce cantata: stile, effetto, resa e di conseguenza l'azione artistica-comunicativa, soprattutto in ambiti variabili come la musica leggera e il pop. Acquisizione di nozioni e tavolo di discussione sulla moderna interpretazione.

17 aprile 2016 (16 aprile Giornata Mondiale della Voce)

10:00 – 10:30

Il World Voice Day: storia e significato

Relatori: Prof. Francesco Facchin

Docente presso il Conservatorio di Padova e nel corso di Laurea in Logopedia dell'Università di Padova. Direttore di coro e musicologo, si è soffermato su alcuni temi dominanti quali la voce e la sua educazione con riguardo ai problemi relativi al suo uso nella riabilitazione delle disabilità sensoriali e dei disturbi della percezione uditiva. Ha tenuto lezioni e conferenze in varie Università italiane e straniere ed è stato relatore in numerosi convegni nazionali e internazionali. È stato fellow dell'Harvard University - Center for Italian Renaissance Studies "Villa i Tatti".

Intervento: Dott.ssa Giovanna Baracca

La voce: impronta propria di ciascun essere vivente, elude costantemente la nostra capacità di comprensione. Un breve viaggio nel tempo nella realtà voce, del suo significato nei suoi aspetti simbolici e archetipici tra sacro e profano.

10:30-13:00

Alle radici del canto: voce e pensiero musicale

Relatori: Prof. Luciano Borin

Docente presso il Conservatorio di Padova e nel corso di Laurea in Logopedia dell'Università di Padova. Compositore e direttore di ensemble vocali-strumentali, è insegnante specializzato sulla pedagogia del Metodo Lichtemberger / Institut (RFT) di Gisela Rohmert. Tiene corsi di vocalità individuali e collettivi presso enti pubblici e privati. Autore di musica vocale e strumentale ha ottenuto premi in concorsi nazionali e internazionali ed esecuzioni in importanti Stagioni e Festival.

Intervento: Prof. Francesco Facchin

La voce, il suono del corpo: premesse ad una storia della vocalità con applicazioni secondo il **Metodo Lichtemberger / Institut (RFT) di Gisela Rohmert**. Si intende focalizzare l'attenzione su alcune caratteristiche fondamentali e archetipe del suono vocale. Sarà sviluppata una riflessione su tali aspetti in relazione all'esecuzione vocale e la loro relazione con le abilità percettive e propriocettive.

13:00 – 14:00

***** PAUSA *****

14:00-15:00

Un approccio didattico al canto jazz: in equilibrio dialettico tra oralità e accademia

Relatrice: Diana Torto

Docente di canto jazz e improvvisazione vocale presso il Conservatorio di Bologna e docente a contratto presso il Conservatorio di Verona e alla Siena Jazz University; ha insegnato nei Conservatori di Milano, Parma, Pescara, Frosinone, Adria e tenuto masterclass in Italia e all'estero.

“La didattica nel canto jazz è ancora in una fase di elaborazione: proveniente da una tradizione prevalentemente orale, ancora viva e in divenire verso l'elaborazione di un proprio linguaggio, si sta avvicinando sempre di più a una definizione delle sue forme. Un percorso corretto in tale direzione deve cercare di conciliare la flessibilità, propria della tradizione orale, con la necessità di un percorso strutturato di tipo accademico” (D. Torto).

15:00 – 17:30

LABORATORIO: L'avvicinamento alla cultura vocale indiana attingendo dalle antichissime tradizioni sacre dell'India.

Relatrice: Patrizia Saterini

Ricercatrice di musica indostana e carnatica classica e semiclassica; flautista diplomata; fondatrice e insegnante di una scuola di danza e musica indiana; produttrice ed editrice discografica; docente di canto indiano complementare e teoria della musica indiana presso il Conservatorio di Vicenza.

L'utilità e la saggezza del canto indiano carnatico rapportata ed adattata alla vocalità occidentale (cambiamento vantaggioso e perfezionamento dell'intonazione, maggiore controllo della dinamica attraverso un sostegno controllato). Imparare le basi fondamentali della musica indiana, così come viene tramandata dalla tradizione orale e come è stata descritta in testi antichissimi. Utilizzando la voce, avvicinarsi ad un raga classico; riconoscere il carattere e le sfumature di una melodia tradizionale. Un antico sistema musicoterapico per il miglioramento espressivo e creativo.

EVENTO CULTURALE

17:30 – 18:00

Come fa il corpo, così anche la voce manda messaggi che vanno al di là delle parole. Basti pensare alla sola intonazione: rotta, spezzata, è spia di ansia o preoccupazione, mentre un tono rilassato, pacato o brioso trasmette sicurezza, calma interiore o allegria. Intervento di Guru Carana Prabhu destinato ai sinceri ricercatori: superare la partitura intenzionale e prendere coscienza dell'utilità e del valore trascendentale della voce. Presentazione e canto del Kirtan: il canto del maha-mantra, la forma più popolare ed efficace per rigenerarsi.

15 maggio 2016

10:00 – 12:00

Lezione magistrale: i misteri della nasalizzazione alla luce delle ultime scoperte (J. Sundberg)

Relatore: prof. Johan Sundberg

Ricercatore e luminaire di fama mondiale. Dottorato di ricerca in musicologia dell'Università di Uppsala, dottore honoris causa, Università di York, UK; cattedra in Musica Acustica presso l'Università di Londra, Regno Unito.

Presidente del Comitato Acustica Musicale dell'Accademia Reale Svedese di Musica; redattore e co-editore di dodici volumi in una serie di atti di seminari pubblici su temi di musica acustica disposti a Stoccolma dal 1975.

(con intervento della dott.ssa Giovanna Baracca)

Una lezione magistrale sulla nasalizzazione nel canto. L'evoluzione della tematica sulle risonanze nasali. Conoscere insieme come possono i cantanti controllare la loro fonte voce, il flusso d'aria transglottica pulsante e come influisce il suono prodotto. Scoprire il beneficio che può avere in un cantante la risonanza nasale. Una tavola rotonda che illuminerà foniatristi, logopedisti, maestri di canto lirici e moderni, cantanti e artisti della voce.

12:00 -13:00

Il canto armonico

Relatore: Prof Tran Quang Hai

Cantante, insegnante, ricercatore presso il Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica in Francia, ricercatore presso il dipartimento di Etnomusicologia del Musée de l'Homme; interprete delle tradizioni musicali dell'Estremo Oriente, maestro e collaboratore di artisti come Demetrio Stratos, Tran Quang Hai è considerato il più grande specialista del mondo di canto difonico (overtones), tecnica vocale di origine sciamanica che permette l'emissione simultanea di due note, diffusa in Mongolia, in Siberia e in Sudafrica, proveniente da una famiglia di cinque generazioni di musicisti.

Intervento: Alan Bedin

13:00 – 14:00

***** **PAUSA** *****

14:00 – 18:30

Lezione magistrale

Overtones. Laboratorio di Canto armonico

*Lezione magistrale: **Tran Quang Hai***

*Relatore: **Alan Bedin**, cantante, performer, insegnante.*

Torna in Italia il maestro Vietnamita considerato il più grande esperto mondiale di questa tecnica vocale in grado di svelare ed attivare risonanze molto profonde nel corpo di chi la pratica. Il Workshop è aperto a tutti e non richiede una precedente formazione musicale o canora. E' indicato per chi utilizza la voce professionalmente (cantanti, attori, docenti, oratori) ma è consigliato a chiunque voglia scoprire le potenzialità sonore del proprio corpo. Oltre la Voce di testa e petto: dal canto operistico al moderno contemporaneo.

Presentazione del metodo di canto e vocalità di Alan Bedin a cura del cantante e del Maestro etnomusicologo Tran Quang Hai (Vietnam), Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica in Francia, ricercatore presso il dipartimento di Etnomusicologia del Musée de l'Homme.

18:30 – 19:00

EVENTO CULTURALE Performance a cura di Tran Quang Hai e Alan Bedin accompagnati da Sinedomo Dance Distic, gruppo di danza contemporanea.

Contributo:

1 giornata 90 €

2 giornate 170 €

3 giornate 250 €

4 giornate 290 €

Sconti per allievi Centro Artistico Musicale Apolloni ed Enti Convenzionati.

Posti limitati, iscrizione obbligatoria.

Info e iscrizioni: www.centroapolloni.com

oppure direttamente su:

https://docs.google.com/forms/d/10E6eDJGowQkOld0Y4XhIQdp9jIAXLPiSmwEzaaADjAU/viewform?edit_requested=trueagranvoce.info@gmail.comLuogo: CUCA – Centro Urbano Cultura Artistica
Vicolo della Ricerca 18, Sovizzo (VI)

Iniziativa formativa autorizzata dal Direttivo Nazionale SIEM n. F-16/15-16 dell'8 gennaio 2016. Attività riservata ai soci SIEM. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza (attività formativa riconosciuta dal MIUR; accreditamento SIEM – DM 177/2000 – Direttiva 90/2003)

con il patrocinio

con il patrocinio

