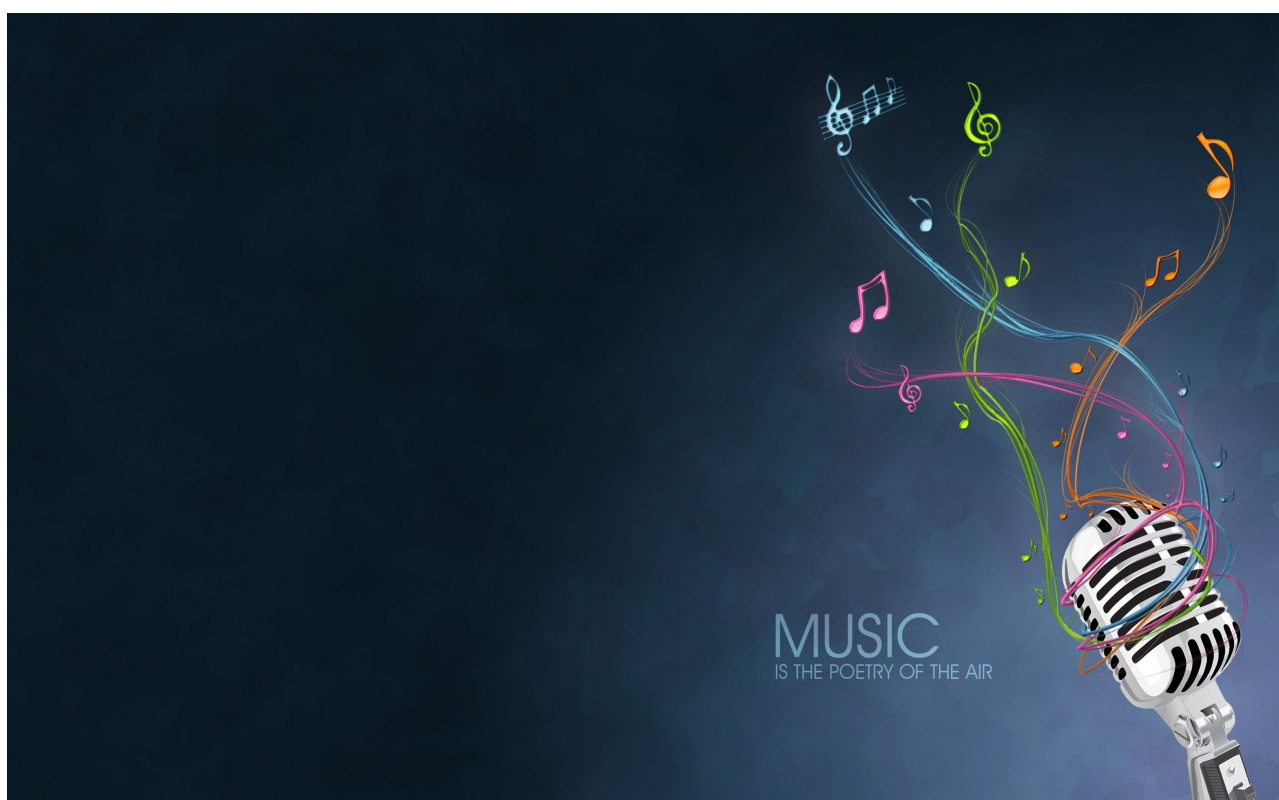

Programma di Canto Moderno

Carla De Alberti

Introduzione

Sono una pianista e sono sempre partita dal mio essere strumentista per insegnare canto moderno e soprattutto jazz. Non sarei in grado di insegnare l'interpretazione e tutto ciò che concerne l'ear training senza suonare il pianoforte.

Credo profondamente che soprattutto un cantante debba avere conoscenze teoriche per poter essere un musicista completo.

Ogni genere affrontato comporterà lo studio non solo musicale ma anche dell'ambito socio-storico-culturale ove decisivo.

I LIVELLI DI STUDIO - pag.3

1° Livello - Elementare :

è rivolto a bambini delle scuole elementari a partire dalla 4a classe. È suddiviso in 3 moduli. Alla fine di ogni modulo è previsto un esame di livello.

2° Livello - Medio :

è rivolto a ragazzi delle scuole medie. Suddiviso in 4 moduli. Alla fine di ogni modulo è previsto un esame di livello. L'esame 2D certifica le competenze necessarie per accedere al percorso di studi pre-accademico.

3° Livello - Pre-accademico :

è rivolto ai ragazzi delle scuole Medie Superiori e Apprendisti. E' suddiviso in 4 moduli. Sono previsti esami di livello alla fine di ogni modulo. A partire dal modulo B le materie teoriche (armonia, ear-training, ritmica, storia della musica, etc.) saranno svolte all'interno di corsi separati.

4° Livello - Avanzato :

Il quarto livello (superiore) è rivolto a ragazzi e adulti che avendo terminato il programma di studio dei livelli precedenti desiderano continuare il loro percorso di studio senza iscriversi a una formazione accademica.

BIBLIOGRAFIA - pag.11

SUGGERIMENTI PER REPERTORIO - pag.12

1° Livello - Elementare

Il primo livello elementare è rivolto a bambini delle scuole elementari a partire dalla 4a classe. È suddiviso in 3 moduli. Alla fine di ogni modulo è previsto un esame di livello.

Finalità:

Avvicinare all'arte del canto i bambini, senza snaturare la vocalità ancora infantile; creare una sonorità personale che non imiti esempi dannosi. Far conoscere la lettura di uno spartito, le altezze, i valori musicali, le dinamiche, i segni di ripetizione.

Obiettivo specifico:

l'allievo dovrà essere in grado di leggere ritmicamente valori di semibreve, minima, semiminima, croma e relative pause a un dato tempo.

Dal punto di vista strettamente vocale, dovrà essere in grado di cantare un repertorio di almeno 10 brani (con un'estensione inferiore alle 2 ottave), rispettando la propria vocalità, mantenendo omogeneo il passaggio di registro, per non sforzare la muscolatura laringea.

Materie integrative:

Auspicabile l'inserimento in un corso di teoria musicale o di ritmica o anche in un corso corale.

Lezioni di Canto:

La lezione di 45 minuti , a cadenza settimanale, sarà suddivisa in :

5 minuti di esercizi respiratori
15 minuti di esercizi vocali
20 minuti di lavoro sul repertorio
5 minuti di esecuzione

RESPIRAZIONE - TECNICA VOCALE

Cenni sulla respirazione diaframmatico-addominale e semplici esercizi, subito applicati all'emissione vocale.

Cenni sull'apparato laringeo.

Intonazione di un suono ed attacco.

Sirene fino ad almeno 2 ottave di estensione (“rrr” vibrazione della lingua, “brr” vibrazione delle labbra)

Esercizi sulla scala maggiore: scala di 3-5-9 note, triadi maggiori, arpeggio.

TEORIA-EAR TRAINING

Lettura ritmica dalla semibreve alla croma, con metronomo o basi ritmiche.

Concetto di battere e levare.

La scala pentatonica.

UTILIZZO DEL MICROFONO

Illustrazione e dimostrazione della tecnica microfonica.

Graduale utilizzo durante la lezione.

REPERTORIO

Preparazione di un repertorio che preveda, nell'arco di due semestri, almeno 8 brani.

Importante, dopo aver curato l'aspetto ritmico e melodico, portare l'allievo già a una sua identità e alla consapevolezza della propria sonorità, allontanandolo da una pericolosa imitazione.

Utilizzare passaggi e frasi del brano per esercizi di intonazione e di tecnica.

Cantare i brani non solo con l'ausilio di basi, ma anche al pianoforte.

Esame livello 1A

Lettura a prima vista di un solfeggio ritmico dal D.Agostini Solfeggio Ritmico n.1
(fino al n.9)

Esecuzione di due brani da una lista preparata di 4 brani, uno a scelta della commissione, uno a scelta dell'allievo.

Esame livello 1B

Lettura di un solfeggio ritmico dal D.Agostini Solfeggio Ritmico n.1
(fino al n.15)

Esecuzione di due brani da una lista preparata di 6 brani, uno a scelta della commissione, uno a scelta dell'allievo.

Esame livello 1C

Lettura di un solfeggio ritmico dal D.Agostini Solfeggio Ritmico n.1
(fino al n.21)

Esecuzione di due brani da una lista preparata di 8 brani, uno a scelta della commissione, uno a scelta dell'allievo.

2° Livello - Medio

Il secondo livello di studio è rivolto a ragazzi delle scuole medie. Suddiviso in 4 moduli. Alla fine di ogni modulo è previsto un esame di livello. L'esame 2D certifica le competenze necessarie per accedere al percorso di studi pre-accademico.

Finalità:

L'allievo dovrà dimostrare di padroneggiare la lettura ritmica e melodica e di saper eseguire un repertorio vario, sia con supporto di basi musicali, sia con l'accompagnamento al pianoforte o con una band.

Obiettivo specifico:

L'allievo dev'essere in grado dal punto di vista teorico di leggere un facile solfeggio cantato (Manzi, primo volume- ed.carrara) , un solfeggio ritmico (fino a pag.80 Dante Agostini . Solfeggio ritmico vol.1); l'allievo dovrà saper cantare al microfono un repertorio , italiano e inglese, di almeno 10 brani, di diversi generi e autori, dimostrando di conoscerli a memoria.

Materie integrative:

Il livello prevede un corso di Teoria Musicale, che comprenda ritmica e solfeggio cantato
Il livello prevede un corso di Musica d'Insieme.

Per chi vuole accedere a un pre-accademico in un Conservatorio, da prevedere nozioni di Armonia, dopo il corso di teoria musicale (conoscenza delle tonalità maggiori e minori e l'armonizzazione della scala maggiore per triadi)

Lezioni di Canto:

La lezione di 45 minuti , a cadenza settimanale, anche se potrà essere interamente dedicata all'approfondimento del repertorio, sarà normalmente suddivisa in :

20 minuti di riscaldamento ed esercizi vocali
15 minuti di lavoro sul repertorio
10 minuti di esecuzione

TECNICA VOCALE

Approfondimento tecnica respiratoria, elementi di voicecraft.

Il passaggio di registro.

Scale maggiori e minori e progressioni relative, esercizi con legato e staccato.

Estensione alle due ottave, sirene fino a 3 ottave.

Tradi maggiori minori diminuite e aumentate.

TEORIA-EAR TRAINING

Lettura ritmica fino alla quartina di 16esimi e pause, con punto e legatura di valore e sincope.
(D.Agostini – primo volume)

Scale maggiori, minore naturale, melodica e armonica.

Riconoscimento e riproduzione di Intervalli melodici.

Riconoscimento di Bicordi e Accordi triadici e riproduzione degli stessi.

Lettura melodica e solfeggio cantato (Concone – Fifty Lessons for Medium Voice)

REPERTORIO

Affrontare un repertorio che comprenda almeno un brano di musica italiana attuale, cantautori, pop internazionale, rhythm and blues e rock.

Alcuni brani saranno cantati con supporti diversi, basi musicali e accompagnamento acustico, con cambiamenti di velocità o di tempo.

Esame livello 2A

Lettura di un solfeggio ritmico fino alla 4ina di 16esimi (n.26 D.Agostini)

Lettura di un solfeggio cantato, scelto tra 3 preparati (Concone n.4)

Esecuzione di due brani da una lista preparata di 8 brani, uno a scelta della commissione, uno a scelta dell'allievo.

Esame livello 2B

Lettura di un solfeggio ritmico fino alla 4ina di 16esimi (n.35 D.Agostini)

Lettura di un solfeggio cantato, scelto tra 3 preparati (Concone n.9)

Esecuzione di due brani da una lista preparata di 8 brani, uno a scelta della commissione, uno a scelta dell'allievo.

Esame livello 2C

Esecuzione di una scala cantata, a scelta della commissione, tra scala pentatonica, maggiore, minore naturale, armonica e melodica.

Esecuzione di due brani da una lista preparata di 6 brani, a scelta della commissione, a memoria.

Esame livello 2D

Esecuzione di:

- Intervalli melodici
- una progressione melodica al pianoforte, da trasportare cromaticamente.
- Un solfeggio cantato, scelto tra almeno 4 preparati (Concone)

Esecuzione a memoria di 3 brani di diverso genere, a scelta della commissione su una lista di 6, con supporto di base musicale, accompagnamento acustico e band dal vivo.

3° Livello - Pre-Accademico

Il terzo livello di studio è rivolto ai ragazzi delle scuole Medie Superiori e Apprendisti. E' suddiviso in 4 moduli. Sono previsti esami di livello alla fine di ogni modulo. A partire dal modulo B le materie teoriche (armonia, ear-training, ritmica, storia della musica, etc.) saranno svolte all'interno di corsi separati.

Finalità:

rendere l'allievo consapevole di più generi musicali, per renderlo il più possibile capace di scegliere uno stile e un suono propri, come conseguenza di un ascolto completo.

Obiettivo specifico:

Rendere l'allievo in grado di registrare un brano
(correttezza melodica e ritmica, sonorità e dinamica controllate, interpretazione)

Materie integrative:

Il livello prevede un corso di Armonia
Il livello prevede un corso di Musica d'Insieme
Il livello prevede un corso di Coro

Lezioni di Canto:

La lezione di 45 minuti , anche se sarà possibile che vengano svolte lezioni interamente dedicate all'improvvisazione blues, a cadenza settimanale, sarà suddivisa in :

10 minuti di riscaldamento ed esercizi vocali
10 minuti di ear-training , progressioni e patterns
25 minuti sul repertorio

TECNICA-TEORIA

Elementi di voicecraft, esercizi sul passaggio di registro
Accenni agli stili e tecnica applicata
Il Blues, Scala blues, temi e prime improvvisazioni
Elemento call and response
Pattern facili progressioni armoniche su 2 5 1 , a partire dal primo grado
Riconoscimento di Accordi (almeno sesta maggiore e minore, settima maggiore e minore)
lettura ritmica: terzina e gruppi irregolari

REPERTORIO

- 1 Approfondire l'interpretazione di brani blues e rock, ponendo particolare attenzione all'intonazione nell'uno e nel colore del suono nell'altro.
- 2 Registrazione al computer (programma garage band) di almeno 1 brano a semestre

Esame livello 3A - 3B

Lettura di un solfeggio cantato (Manzi, Concone, Pozzoli) su 3 presentati

Preparare 6 brani, tra cui la commissione sceglierà 2 da eseguire.

Cantare un blues con improvvisazione

Esame livello 3C - 3D

Esecuzione di 4 brani di generi diversi, e almeno in due lingue diverse, cantati a memoria con supporti differenti

(almeno uno con accompagnamento acustico e uno con una band competa)

Ove richiesto, l'allievo dovrà spiegare le caratteristiche di un brano e del genere di cui esso fa parte.

4° Livello - Avanzato

Il quarto livello (superiore) è rivolto a ragazzi e adulti che avendo terminato il programma di studio dei livelli precedenti desiderano continuare il loro percorso di studio senza iscriversi a una formazione accademica.

Finalità:

rendere l'allievo il più possibile consapevole di un dato genere musicale , inerente anche il periodo storico e culturale, con le sue personali caratteristiche vocali, con un' impronta personale ai brani studiati (consapevolezza e personalizzazione).

Obiettivo specifico:

l'allievo sarà in grado di stilare un programma inerente un dato (o scelto a sua preferenza) genere musicale e di eseguirlo, creando partiture nella sua tonalità nonché illustrandone l'ambito storico-culturale-musicale.

Pre-requisiti:

Lettura ritmica

Lettura in chiave di violino (voci femminili) e basso (per voci maschili)

Conoscenza modo maggiore e minore

Conoscenza Intervalli

Conoscenza Triadi in notazione americana (siglati)

Materie integrative:

Il livello prevede un corso di Pianoforte Complementare.

Il livello prevede un corso di Musica d'Insieme.

Il livello prevede un corso di Armonia Moderna-Jazz, dove l'allievo imparerà almeno:

Scala maggiore, minore melodica, diminuita, esatonale

Armonia funzionale e cadenze

Quadriadi costruite sulla scala maggiore, minore melodica, diminuita, esatonale

Dominanti primarie e secondarie

Analisi funzionale

Lezioni di Canto:

La lezione di 60 minuti , a cadenza settimanale, sarà suddivisa in :

15 minuti di riscaldamento esercizi vocali

15 minuti di lavoro su armonia - progressioni

30 minuti di lavoro su repertorio, interpretazione e improvvisazione

TEORIA-EAR TRAINING

Cantare le Scale (maggiore, minore, diminuita, esatonale, blues) e progressioni relative

Cantare Pattern su progressioni armoniche (II V I o altre cadenze tipiche)

Riconoscimento di Accordi (quadriadi, almeno sesta maggiore e minore, settima maggiore e minore, accordi diminuiti)

REPERTORIO

- 1 Assistere l'allievo nella preparazione di brani da trasportare (melodia e accordi) nella propria tonalità
- 2 Preparazione di un repertorio specifico da presentare in pubblico
Scelta brani e genere/i
Collocazione storica
Approfondimento sulla personalizzazione del repertorio

da scegliere tra:

il jazz in particolare riferimento al periodo swing cantato
il soul (nascita rhythm and blues, dal blues al soul, al moderno r and b)
il rock
la canzone italiana

Possibilità di affrontare il ciclo di Studi su un singolo interprete o compositore

- 3 Basi di improvvisazione vocale e scat jazzistico
Pattern, Studio trascrizioni soli su Blues, Rhythm Change
- 4 Nozioni tecniche per quanto riguarda la conoscenza, l'uso e la regolazione del microfono e delle varie apparecchiature e dispositivi elettronici inerenti alla voce in modo da formare l'allievo e renderlo indipendente.

Esame livello 4A

Lettura a prima vista di un solfeggio ritmico di media difficoltà
Lettura a prima vista di un facile solfeggio cantato

Portare una lettura (tema e improvvisazione) da “Blues Scatitudes” di Bob Stoloff

Preparare 8 brani (scritti nella propria tonalità), tra cui l'allievo sceglierà un brano e la commissione due

Esame livello 4B

Programma esame A

Argomentare il genere o l'autore che si è approfondito, dando prova di conoscere periodo storico, brani e interpreti principali.
Inquadrare motivazioni che hanno incoraggiato la nascita del genere ed influenze musicali / storico-filosofiche
caratteristiche vocali

- Eventuale stesura di una tesina scritta -

Bibliografia

- Tavole di Anatomia

- Appunti di Voicecraft
- Partiture di canzoni e basi musicali
- Real Books vari
- "Cantare con le stelle" Seth Riggs + cd (ed.Carisch)
- "Secrets of singing" Jeffrey Allen + cd (Warner Bros Publications)
- "Vocal Improvisation" Michele Weir + cd (Advance Music)
- "Vocal Workouts for the contemporary singer" Anne Peckham + cd (Berklee)
- "The contemporary singer" Anne Peckham + cd (Berklee)
- "Il canto e le sue tecniche" Antonio Juvarra (Ricordi)
- "Lo studio del canto" Antonio Juvarra (Ricordi)
- "Vocal Ki – L'arte del suono" Laura Conti + cd (Ricordi)

Più specifici per lo studio jazzistico:

- Lettura ed esecuzione di Soli Jazz
- "Appunti di viaggio" Laura Fedele (Curci)
- "Blues Scatitudes" Bob Stoloff + cd (Gerard/Sarzin)
- "Scat! Vocal Improvisation" Bob Stoloff + cd (Gerard/Sarzin)
- "Jazz Phrasing" Cooper/Sickler (Hal Leonard)
- "Scat Singing Method" Scott Fredrickson (ScottMusicPublications)
- "Jazz Conception" Jim Snidero (Advance) Teoria:
- Trascrizioni di soli jazz vocali e strumentali
- "Ear Training" Jamey Aebersold

Teorici:

- Dante Agostini solfeggio ritmico vol.1
- Solfeggi parlati Pozzoli - primo volume
- Solfeggi cantati Manzi – primo e secondo volume
- Concone – Fifty Lessons for Medium Voice op.9

Suggerimenti per un repertorio da affrontare (titoli o autori)

Jazz :

Blue monk	con improvvisazione
Black Coffee	
On the sunny side of the street	
Just Friends	con improvvisazione
It could happen to you	con improvvisazione
Joy Spring	con improvvisazione
All the things you are	con improvvisazione
Body and Soul	
a Night in Tunisia	con improvvisazione

Soul:

Proud Mary	Tina Turner
When a man loves a woman	Percy Sledge
Knock on wood	Eddie Floyd
I got you (I feel good)	James Brown
Respect	Otis Redding
Natural Woman	Aretha Franklin
I never loved a man	Aretha Franklin
Georgia on my mind	Ray Charles
This is a man's world	James Brown

Rock:

Sweet child o'mine
Crazy
Wish you were here
You shook me all night long
Smoke on the water

Deep Purple, Journey, Bruce Springsteen, Doors, Aerosmith, Led Zeppelin, ACDC, Van Halen, U2, Bob Dylan, Janis Joplin, Tina Turner, Alanis Morissette

Canzone italiana:

Emozioni	Lucio Battisti
Almeno tu nell'universo	Mia Martini
Ho capito che ti amo	Luigi Tenco
Quello che le donne non dicono	Fiorella Mannoia
E poi	Giorgia
Con te partirò	Andrea Bocelli
La donna cannone	Francesco De Gregori
Mille giorni di te e di me	Claudio Baglioni
Sere Nere	Tiziano Ferro

