



The Bernstein School of Musical Theater

Via Paolo Nanni Costa 12/6, 40133 Bologna Tel e Fax 051 3140192 - e-mail: segreteria@bsmt.it

C.F. e P.IVA 01980011207

Direzione **Shawna Farrell**

PROGRAMMA DIDATTICO

Anno Accademico 2025/26

MATERIA: CANTO I

Docente: Shawna Farrell

ESAME IN TRENTESIMI

DESCRIZIONE DEL CORSO

Questo è un corso di introduzione al canto. Nel primo anno il lavoro si concentrerà della giusta postura, sul fiato corretto e sulle prime emissioni morbide con l'obiettivo che lo studente acquisisca le basi fondamentali attraverso esercizi mirati. Queste basi verranno messe in pratica anche su repertorio, sia solistico che corale. Il repertorio si focalizzerà sulle opere di Musical Theatre scritte prima del 1969, e il lavoro verrà concentrato in particolare sulla vocalità *legit* o timbrata.

OBIETTIVI GENERALI

Questo corso ha come obiettivo quello di fornire allo studente le basi fondamentali per un corretto uso del proprio strumento vocale. Queste basi comprendono:

- Una postura corretta
- Una respirazione naturale e cosciente
- L'assimilazione (teorica e pratica) dello S.P.L.A.T
- Un corretto utilizzo della muscolatura che permette il supporto della voce
- Una corretta interconnessione tra corpo e voce
- Una corretta gestione del passaggio
- Una corretta gestione del flusso d'aria
- L'assimilazione di una vasta gamma di esercizi di tecnica vocale

Il lavoro di tecnica vocale si concentrerà sulla vocalità *legit* o timbrata, che prevede un abbassamento relativo della laringe e un'inclinazione del piano glottico. Gli studenti verranno accompagnati nell'assimilazione di questa tecnica tramite esercizi mirati e repertorio di Musical Theatre pre-1969, sia solistico che corale. Oltre alla vasta gamma di esercizi che verranno proposti agli allievi durante l'anno, verrà anche dedicata attenzione agli esercizi di tecnica vocale che verranno richiesti all'esame di tecnica vocale di fine anno.

ATTIVITÀ DEL CORSO

Il corso si compone di tre ore settimanali durante tutto l'anno scolastico, per un totale di settantadue ore annuali. Nelle ore in classe si lavorerà:

- sugli esercizi di tecnica vocale (sia in gruppo che singolarmente)
- sugli esercizi di tecnica che verranno richiesti all'esame di tecnica vocale alla fine dell'anno
- su repertorio solistico, in modo che l'insegnante possa dedicare attenzione alle necessità di ogni singolo studente
- su repertorio corale, per sviluppare negli studenti orecchio musicale e capacità di cantare in ensemble, essenziale per performer di musical theatre

Si richiede inoltre che l'allievo si prepari a casa sul materiale corale lavorato in classe.

Per quanto riguarda lo studio individuale, si consiglia di cercare di dedicare quaranta minuti al giorno allo studio di tutte le materie dell'area voce messe assieme (Emissione Vocale, Tecniche del Training Vocale, Educazione alla Voce, Voice in Speech, Solfeggio, Canto e Canto Corale - quaranta minuti totali). Dedicando ogni giorno un tempo limitato ma efficientemente gestito a tutte queste materie, magari alternate di giorno in giorno. Allenandosi sugli esercizi di tecnica proposti nelle varie classi, sulla lettura dello spartito e sullo studio del repertorio, si otterrà un progresso costante e tangibile, senza per questo dover sentire necessario studiare ore e ore per ciascuna di queste classi.

PROGRAMMA

Prima fase

- Si partirà dalle basi di respirazione, postura e supporto. Verranno forniti esercizi mirati a sviluppare coscienza del proprio respiro e del proprio corpo per fornire un supporto adeguato alla voce
- Si passerà quindi agli esercizi di tecnica vocale mirati a sviluppare il nostro strumento e ad assimilare la vocalità *legit* o timbrata
- Si lavorerà su materiale corale per sviluppare orecchio musicale e capacità di cantare in ensemble

Seconda fase

- Verranno nel tempo introdotti, nella routine di tecnica vocale, gli esercizi che saranno richiesti all'esame di tecnica vocale alla fine dell'anno. Ogni esercizio verrà studiato in gruppo e ogni studente avrà poi modo di essere ascoltato singolarmente su ogni esercizio. Gli esercizi richiesti per l'esame di tecnica vocale verranno forniti all'inizio dell'anno scolastico a tutta la classe, ogni esercizio completo di spiegazione, notazione e link a un file audio per esemplificazione dell'esercizio
- Con l'avvicinarsi della prima verifica di canto alla fine del primo quadrimestre, gli studenti verranno ascoltati singolarmente anche sul repertorio solistico in modo da ricevere feedback mirato

Terza fase

- Continuerà il lavoro di tecnica per assimilare le basi di postura, respirazione e corretta emissione di un suono timbrato
- Il lavoro di tecnica vocale si focalizzerà sugli esercizi che verranno richiesti all'esame di tecnica vocale alla fine dell'anno
- Continuerà il lavoro sul repertorio corale
- Verrà introdotto del repertorio di ensemble (duetti/trii/quartetti)

METODI DI VALUTAZIONE

Nella valutazione finale dello studente verrà tenuto conto di:

- Progresso dello studente nella tecnica vocale (40%)
- Attitudine generale al lavoro (20%)
- Performance negli esami di fine anno (40%)

Alla fine dell'anno gli studenti dovranno affrontare due esami distinti (con voto in trentesimi), e il voto finale per Canto sarà la media tra i voti dei due esami:

1. Un esame di tecnica vocale, in cui verranno giudicate le basi tecniche assimilate durante l'anno. Verranno richiesti gli esercizi di tecnica vocale forniti alla classe all'inizio dell'anno e su cui gli studenti avranno avuto modo di lavorare nell'arco dell'anno. Verrà prestata particolare attenzione all'insieme base di postura-respirazione-supporto e all'emissione in vocalità timbrata

Esame di Tecnica Vocale - Scheda di Valutazione

Insegnante		Allievo		Tec Voc I
Carenze Tecniche su cui lavorare:		Esercizi su cui lavorare:		
1	Postura			
2	Respirazione			
3	Supporto (Appoggio & Sostegno)			
4	Retrazione			
5	Pulizia del suono (adduzione cordale)			
6	Nasalità			
7	Articolazione/Rigidità mandibolare			
8	Prima emissione			
9	Intonazione			
10	Agilità vocale			
11	Precisione ritmica			

2. Un esame di canto in cui l'allievo dovrà esibirsi in uno dei brani lavorati durante l'anno. Il brano dovrà rientrare nel repertorio timbrato pre-1969, e l'allievo verrà accompagnato nella preparazione del brano durante le lezioni di canto individuale. L'allievo avrà inoltre modo di lavorare con un repetiteur in un incontro dedicato. Gli allievi avranno inoltre modo di lavorare sui brani solistici anche durante le ore di classe. In sede d'esame verrà giudicata la performance finale dell'allievo (prestando particolare attenzione agli aspetti tecnici di postura-respirazione-supporto e vocalità timbrata) e verrà tenuto conto del progresso tecnico dell'allievo dall'inizio dell'anno e dell'attitudine generale al lavoro dimostrata.

Esame di Canto - Scheda di Valutazione

		Tec Voc I																																																
Insegnante	Allievo																																																	
Carenze Tecniche su cui lavorare:																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td>Postura</td><td style="width: 20px;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td>Presentazione</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td>Respirazione</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td>Supporto</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5</td><td>Retrazione/Inclinazione</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">6</td><td>Pulizia del suono</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">7</td><td>Nasalità/Palato molle</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">8</td><td>Agilità vocale</td><td></td></tr> </table>	1	Postura		2	Presentazione		3	Respirazione		4	Supporto		5	Retrazione/Inclinazione		6	Pulizia del suono		7	Nasalità/Palato molle		8	Agilità vocale		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">9</td><td>Prima emissione</td><td style="width: 20px;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">10</td><td>Intonazione</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">11</td><td>Precisione melodica</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">12</td><td>Precisione ritmica</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">13</td><td>Pronuncia</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">14</td><td>Articolazione</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">15</td><td>Musicalità</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">16</td><td>Interpretazione</td><td></td></tr> </table>	9	Prima emissione		10	Intonazione		11	Precisione melodica		12	Precisione ritmica		13	Pronuncia		14	Articolazione		15	Musicalità		16	Interpretazione		
1	Postura																																																	
2	Presentazione																																																	
3	Respirazione																																																	
4	Supporto																																																	
5	Retrazione/Inclinazione																																																	
6	Pulizia del suono																																																	
7	Nasalità/Palato molle																																																	
8	Agilità vocale																																																	
9	Prima emissione																																																	
10	Intonazione																																																	
11	Precisione melodica																																																	
12	Precisione ritmica																																																	
13	Pronuncia																																																	
14	Articolazione																																																	
15	Musicalità																																																	
16	Interpretazione																																																	

N.B.

Viene richiesto un minimo di 80% di presenze in classe nell'arco dell'anno. Lo studente che dovesse accumulare più del 20% di assenze nell'arco dell'anno non potrà accedere agli esami finali e passare il corso, a prescindere dal progresso avuto durante l'anno.

MATERIALI RICHIESTI

- Abbigliamento neutro, comodo, adeguato al lavoro fisico in sala e conforme alle linee guida dell'Istituto
- Si consiglia di avere con sé un quaderno e una matita per prendere appunti
- Il materiale di repertorio distribuito deve essere portato a ogni lezione, stampato, con spartiti puliti e rilegati, e con matita e gomma per prendere annotazione sullo spartito
- Si chiede di portare il Book di Corale I
- L'uso dei cellulari è severamente vietato. I dispositivi dovranno essere impostati in modalità aereo e lasciati nelle borse. Fa eccezione l'uso dei cellulari per registrare gli esercizi in classe, ma solo con permesso dell'insegnante

Esame di TecVoc Primo Anno

1. Scala maggiore, minore melodica, minore armonica: da cantare separatamente, fino all'ottavo grado, sia lente che in velocità, su vocale "i"
2. Scala maggiore x 2: da cantare in velocità, due volte di fila (in un solo fiato) la prima su vocale "i" e la seconda su vocale "e"
3. Arpeggio di ottava x 2: da cantare in un solo fiato, in velocità, il primo maggiore e il secondo minore, il primo su vocale "i", il secondo su vocale "e", terminando con l'ultima nota su vocale "o"



4. Arpeggi di decima: da cantare in velocità su vocale "i"



5. Scala cromatica fino all'ottavo grado: da cantare alternando ad ogni nota le vocali "u" e "i"
6. Intervallo di quinta con dinamica: cantare un intervallo di quinta con vocale "i" su tonica, gliss verso il quinto grado, arrivo sul quinto grado con vocale "u" in dinamica pp, crescendo di vibrato sempre su vocale "u", ritorno in glissato sulla tonica, arrivo sulla tonica con vocale "o"
7. Intervalli: cantare, da una nota di partenza data, intervalli di seconda minore, seconda maggiore, terza minore, terza maggiore, quinta e ottava, su vocale "a"
8. Esibizione linea melodica: cantare una linea melodica conosciuta e decisa in precedenza per verificare la corretta respirazione e tecnica vocale timbrata
9. Domande: si dovrà rispondere a domande sul meccanismo di respirazione e sull'utilizzo e gestione del vocal tract durante il canto timbrato

Link ai file audio degli esercizi:

<https://www.dropbox.com/scl/fo/gwsdkeo1xhkv7b2b5a2lw/AGwoy6eFtNs4CKTHgEvF5sU?rlkey=0x8hjsrclq6pq0os2ilz0olp&st=o9oa7vp7&dl=0>

*Gli esercizi verranno richiesti nella tonalità consona al range vocale dello studente, le trascrizioni sono da considerarsi degli esempi che possano guidare lo studente allo studio, ma che devono essere trasportate nella tonalità rilevante.

*Tutti gli esercizi sono da intendersi con vocalità timbrata.