

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: TECNICHE DELLA RECITAZIONE I

*Docenti: Francesca Ballico, Maurizio Cardillo, Barbara Corradini, Michele Cosentini,
Gabriele Duma*

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso prevede un primo approccio alle tecniche della recitazione e comprende la costruzione di un gruppo di lavoro armonico, lo studio dello spazio, delle tecniche vocali e del movimento. Si svilupperà attraverso improvvisazioni e giochi scenici, affrontando i primi elementi della costruzione del personaggio, fino alla creazione di scene utilizzando testi di varia natura tratti dal repertorio moderno e contemporaneo (XX e XXI sec.)

Si lavorerà con l'intero gruppo-classe. Non sono previsti livelli differenti.

Gli argomenti trattati si svilupperanno in una dimensione di ricerca e studio; comprenderanno le dinamiche teatrali di base, gli esercizi per rinforzare la voce portata, la dimensione del corpo nello spazio, ed esploreranno i molteplici usi teatrali di materiali letterari, poetici e dialogici. Le improvvisazioni (individuali, di coppia e di gruppo) guidate dai docenti a partire dalla propria sensibilità pedagogica, saranno metodo e pratica per l'acquisizione delle tecniche della recitazione.

Il corso si propone di sollecitare gli allievi e le allieve all'uso dell'immaginazione, potenziando le loro capacità espressive. Attraverso esercizi, giochi di scena e l'uso dei testi in modo creativo, si porranno le basi della recitazione, sia nel repertorio comico che in quello drammatico. Lo studio delle tecniche assumerà un ruolo centrale e permetterà di superare ciò che viene considerato come limite facendolo diventare opportunità di crescita.

Una particolare attenzione verrà data alle tecniche per l'utilizzo e il rinforzo della voce *portata*, ovvero la voce dell'attore. Si esploreranno esercizi differenti e spesso trasversali rispetto alle aree di recitazione e voce, in modo da esplorare a tutto tondo le varie possibilità dello strumento vocale.

OBIETTIVI GENERALI

Al termine del primo anno di corso l'allievo/a sarà in grado di lavorare all'interno di un gruppo in modo armonico e consapevole. Sarà inoltre capace di leggere un testo teatrale e di decodificarlo, utilizzando tutti gli strumenti acquisiti nel corso dell'anno accademico.

Si insisterà sulla necessità di dare “pensiero alle parole” e di lavorare in funzione di una verità teatrale.

Oltre a ciò, sarà in grado di padroneggiare lo strumento vocale, dando espressività, corpo e volume alla *voce dell'attore*, sviluppando altresì consapevolezza delle proprie possibilità e dei propri limiti e maturando una prima consapevolezza nei riguardi di una buona igiene vocale.

Lo studente svilupperà le seguenti competenze:

- rinforzare presenza fisica e vocale;
- liberare l'energia creativa;
- affinare capacità di ascolto;
- esercitare l'uso dello spazio;
- sviluppare ed esercitare i vari registri vocali e il loro utilizzo nello spazio;
- sviluppare ed esercitare i vari registri/colori vocali in funzione dell'interpretazione del personaggio e delle sue caratterizzazioni;
- prendere consapevolezza della respirazione, dell'appoggio e delle risonanze, e applicare queste tecniche al lavoro attoriale;
- approfondire il lavoro sull'emotività e la fisicità, eliminando blocchi e resistenze;
- sviluppare naturalezza e fluidità nella comunicazione orale;
- avvicinarsi all'analisi del testo teatrale, narrativo e poetico;
- porre le prime basi del lavoro sul personaggio;
- saper leggere e comprendere un testo di drammaturgia;
- scoprire la valenza della battuta e del pensiero che la sostiene;

ATTIVITÀ DEL CORSO

Il corso è condotto da cinque docenti, per un totale di n. sette ore settimanali per ognuna delle due classi (I A e I B)

Tutto il lavoro del corso consisterà in classi organizzate su lezioni frontali e collettive.

Il lavoro a casa prevede lo sviluppo/studio delle consegne che il docente, di volta in volta, potrà lasciare ai singoli allievi o al gruppo, a seconda della natura del repertorio che verrà studiato. È responsabilità dello studente attenersi alle scadenze comunicate dai docenti.

PROGRAMMA

Il corso è suddiviso in primo quadrimestre e secondo quadrimestre

Primo quadrimestre:

L'obiettivo del primo quadrimestre è quello di fornire agli allievi la consapevolezza del corpo e della voce nello spazio e di sviluppare un ascolto attivo dei compagni di scena. Si potranno utilizzare testi brevi, che non prevedano necessariamente un coinvolgimento emozionale, ma che stimolino il gioco e il lavoro di gruppo.

- Studio del movimento nello spazio (percezione e consapevolezza, presenza neutra, scomposizione del gesto, fluidità, dinamiche e ritmi, composizioni corali)
- studio delle tecniche di proiezione vocale (volumi, registri, timbri, colori, etc.)
- improvvisazioni guidate su spazio-tempo-emozione
- improvvisazioni sui registri vocali (spazio- intensità-intenzione)
- improvvisazioni vocali-fisiche-sonore su semplici testi
- studio della retorica (discorso politico)

Secondo quadrimestre

Nel secondo quadrimestre si introdurranno brevi dialoghi, frammenti narrativi e poetici, con i quali esercitarsi applicando le regole acquisite. Le tecniche generali saranno rafforzate con ulteriori esercizi di improvvisazione. Si inizierà a lavorare sulla costruzione delle scene coinvolgendo tutta la classe nel processo creativo.

- rafforzamento dello studio di movimento nello spazio e delle tecniche di proiezione vocale
- lavoro sul passaggio da voce parlata a voce cantata
- ulteriori improvvisazioni vocali, fisiche e sonore e improvvisazioni guidate su spazio-tempo-emozione
- introduzione allo studio di scene su materiali drammaturgici, poetici e letterari che costituiranno repertorio d'esame finale
- giochi di scena e palleggi di battuta
- caratterizzazioni e semplici costruzioni interpretative

METODI DI VALUTAZIONE

Il corso prevede una prova di verifica a metà del percorso di studi (indicativamente fine gennaio), che verte sul materiale di lavoro prodotto fino a quel momento.

MATERIALI RICHIESTI

L'allievo/a è tenuto a presentarsi alle lezioni con abbigliamento comodo, ma che non nasconda il corpo (no maglioni troppo larghi) e totalmente nero, privo di monili, piercing, o altro che possa creare problemi durante le esercitazioni. Inoltre, deve avere cura della propria igiene personale e del proprio aspetto.

L'allievo/a è tenuto a portare con sé il materiale di studio necessario in cartaceo o digitale (tablet); NON è ammesso leggere i copioni dal telefono cellulare

