

CONSERVATORIO DI MUSICA
"LUCA MARENZIO" BRESCIA

Corsi di Diploma Accademico di I Livello (TRIENNI) – PROGRAMMI DI STUDIO E D'ESAME

CANTO POP-ROCK – PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI per Compositori

Triennio di Popular music

Tipologia formativa	Tipologia insegnamento	Frequenza minima	Ore/anno	CFA/anno	Valutazione
Caratterizzante	Individuale	66%	12	4	E

Obiettivi:

Al termine del percorso di studi, ogni compositore dovrà aver acquisito conoscenze teoriche e pratiche tali da permettergli di realizzare appieno i propri progetti artistici avendo maturato non solo aspetti musicali compositivi ma anche fisiologici/anatomici dello strumento voce oltre alle adeguate tecniche di controllo posturale/emozionale. Dovrà aver interiorizzato concetti come "appoggio e sostegno" del diaframma dimostrando una sufficiente consapevolezza dei meccanismi anatomici basilari legati al funzionamento dell'apparato superiore (laringe, corde vocali, faringe, bocca, lingua...) necessari per raggiungere una corretta autonomia espressiva e comprovata eufonia. Dovrà inoltre dimostrare competenze specifiche relative alle modalità di performance live in relazione all'arrangiamento musicale e alla realizzazione di un proprio concerto o produzione discografica avendo approfondito, durante il percorso di studio, aspetti stilistici e storici generali relativi al genere pop/rock.

Prassi esecutive e repertori (CANTO I) (teorico=T pratico=P dispense=D)

- Analisi postura (D-T-P)
- Studio respirazione costo-diaframmatica (D-T)
- Analisi funzionamento Diaframma addominale e pelvico (D-T)
- Analisi processi respiratori legati ai meccanismi di appoggio e sostegno (T-P)
- Studio dell'apparato fonatorio superiore (Laringe-faringe-palato m/d ecc.) (T)
- Posizionamento del suono (P) e risuonatori.
- Intonazione scale maggiori e minori naturali a METRONOMO (P)
- Intonazione solfeggi cantanti con attenzione al posizionamento sul Manzi (T-P)
- Studio primi brani (piano e voce) con utilizzo respirazione diaframmatica con particolare attenzione ai risuonatori e fraseggio.

ESAME CANTO I

- lettura cantata e ritmica (sillabica-fonemi)
- intonazione scale maggiori e minori (naturale, armonica, melodica)
- Intonazione intervalli e arpeggi
- Esposizione processi respiratori diaframmatici e fondamentali anatomiche/fisiologiche

- Esecuzione 1 brano cantautorale (scuola genovese) accompagnandosi con piano o chitarra (CHART con STRUTTURA e LEADVOICE)
- Esecuzione 2 brani (inediti) con small band o band completa (CHART con STRUTTURA e LEADVOICE)
- Esecuzione 2 brani (cover pop) con small band o band completa (CHART con STRUTTURA e LEADVOICE)

Prassi esecutive e repertori (CANTO II) (teorico=T pratico=P dispense=D)

- VOCAL FRY - tecniche di riscaldamento, defaticamento e controllo della pressione sottoglottica (T-P)
- Posizionamento del suono (P) e risonatori.
- Intonazione scale maggiori-minori-pentatonica (P)
- Gestione del fiato e risonanza (P)
- Studio attacchi (glottale, aspirato e simultaneo)
- I meccanismi della voce M0, M1, M2 (T-P)
- Approccio ai registri vocali (T-P)
- Lettura cantata Manzi (T-P)
- Lettura ritmica sillabica Stoloff (T-P)
- Speech level (P)
- Studio 2 inediti (piano e voce) per esame (P)
- Analisi brani pop/rock scelti per esame (P)

ESAME CANTO II

- Lettura cantata e ritmica (Sillabica/fonemi-Stoloff)
- Intonazione Scale Magg.- Min. (Nat.- Arm.- Mel.) e Pentatonica
- Intonazione intervalli e arpeggi
- Esposizione dispensa sui meccanismi vocali e registri
- Esecuzione 1 brano cantautorale (scuola bolognese o romana) accompagnandosi con piano o chitarra (CHART con STRUTTURA e LEADVOICE)
- Esecuzione 2 brani (inediti) con small band o band completa (CHART con STRUTTURA e LEADVOICE)
- Esecuzione 2 brani (cover rock) con small band o band completa (CHART con STRUTTURA e LEADVOICE)

Prassi esecutive e repertori (CANTO III) (teorico=T pratico=P dispense=D)

- Esercizi ritmici con fonemi sillabici a METRONOMO (P)
- Lettura ritmica sillabica Stoloff (T-P)
- Intonazione Scale Magg.- Min. (Nat.- Arm.- Mel.) e Pentatonica (P)
- Gestione del fiato e risonanza (P)
- Studio attacchi (glottale, aspirato e simultaneo)
- Approfondimento dei registri vocali (T-P) passaggi di registro e mascheramento potenziamento e agilità del suono
- Qualità vocali (speech, chest/voice, head, falsetto)
- il melisma (P)
- Analisi e esercizi sul vibrato (P)
- Aspetti interpretativi correlazionati al testo
- Studio 2 inediti per esame (con band) (P)
- Studio 2 brani pop/rock per esame (con band) (P)

ESAME CANTO III

- Lettura ritmica (Sillabica/fonemi-Stoloff) di media/alta difficoltà
- Lettura cantata di medio/alta difficoltà
- Intonazione Scale Pentatonica e Blues.
- Lettura e interpretazione di 2 soli di Blues (Stoloff) con estetica/fraseggio e fonemi adeguati
- Rielaborazione e arrangiamento di 1 brano cantautorale (scuola a scelta) preparati durante il percorso di studi accompagnandosi con full band e backvocals (CHART con STRUTTURA, LEADVOICE E TRASCRIZIONE CORI).
- Esecuzione 2 brani (inediti) preparati durante il percorso di studi con arrangiamento completo da eseguirsi con full band, backvocals (CHART con STRUTTURA, LEADVOICE E TRASCRIZIONE CORI) e sequenze
- Esecuzione 2 brani (cover pop e soul/black) preparati durante il percorso di studi con small band o band completa (CHART con STRUTTURA e LEADVOICE)
- Il candidato dovrà dimostrare un minimo di abilità nell'utilizzo di mixer, impianto e gestione click/sequenze.
- Ogni candidato dovrà dimostrare di avere acquisito dimestichezza con la voce armonizzata (grazie al laboratorio triennale "MARENZIO ENSEMBLE VOCALE POP/ROCK") prestandosi come corista negli esami dei colleghi compositori/cantanti.

Il "**MARENZIO ENSEMBLE VOCALE POP/ROCK**" è un laboratorio che nasce dalla necessità di formare cantanti e musicisti capaci di interagire e armonizzare con il giusto approccio brani della tradizione pop/rock internazionale. Durante il percorso si perfezionano aspetti legati alla "coralità" pop grazie ad un esercizio continuo di lettura cantata, ritmica e attenzione alle dinamiche (grazie anche all'utilizzo della singola tecnica microfónica) passando da brani a cappella fino ad arrangiamenti full band. Ogni strumentista acquisisce così nozioni come corista e viceversa ampliando, in entrambi i casi, possibilità espressive e lavorative. In repertorio brani di Harry Styles, David Bowie, Micheal Jackson e molti altri.

TRA I BRANI ANALIZZATI DAGLI ALLIEVI:

POP/ROCK: Satellite of love (Lou Reed), Something (The Beatles), The Joke (Brandie Carlile), Because the night (Patty Smith), Little Bird (Annie Lennox), Your song (Elton John), She used to be mine (Sara Bareilles), Gravity (Sara Bareilles), Under Pressure (Queen), Mercy Street (Peter Gabriel), There is a light that never goes out (The Smits), I'm on fire (Bruce Springsteen), I feel the earth move (Carole King), you've Got a friend (Carole King), Don't let me be lonely tonight (James Taylor), The Story (Brandie Carlile), Life on mars (David Bowie), Virtual Insanity (Jamiroquai), Why (Annie Lennox) **CANTAUTORATO:** Sogna ragazzo sogna (Vecchioni), A mano a mano (Cocciante), L'amore non esiste (Niccolò Fabi), Le navi (Silvestri) La bocca sul cuore (Tosca), Dietro la porta (De André), Il mio mondo (Bindi), L'ufficio in riva al mare (Lauzi), Ho amato tutto (Tosca), Tutto il resto è noia (Califano), Emozioni (Lucio Battisti), c'è tempo (Fossati), col tempo sai (Ferre'), La canzone dei vecchi amanti (Brel), Ciao amore ciao (Luigi Tenco), Mi sono innamorato di te (Tenco), Dio come ti amo (Modugno), Il cielo in una stanza (Gino Paoli) **BLACK/SOUL:** Love and Hate (Michael Kiwanuka), That's what I like (Bruno Mars), New York State of mind, Crazy (Gnarls Barkley) Master Blaster (Stevie Wonder), Lately (Stevie Wonder), Get here (Oleta Adams), I heard it through the grapevine (Marvin Gaye)

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

LA VOCE DEL CANTANTE 1,2,3,4 (Franco Fussi) Edizioni Omega
BORN TO SING by Elisabeth Howard
BOB STOLOFF SCAT AND SINGING Gerard and Anzin Publishing
IL TRATTAMENTO DELLE DISFONIE Estill Voicecraft Omega Edizioni
ANATOMIA DELLA VOCE tecnica, tradizione e scienza del canto (Daniela Battaglia Damiani)
SOLFEGGIO CANTATO Giuliano Manzi
HEAR IT AND SING IT Modal Jazz by Judy Niemack by Hal Leonard
ARMONIA di Walter Piston
TECNICHE DI RESPIRAZIONE PER LO SPETTACOLO Margot scheufele Osenberg
LE PAROLE DELLA SCENA glossario della voce del cantante di Silvia Magnani e Franco Fussi
VOCE E COMPUTER analisi acustica e digitale del segnale verbale Wladimiro Del Colle
LA VOCE NATURALE di Kristin Linklater
L'ARTE VOCALE Fisiopatologia e educazione della voce artistica di Silvia Magnani
SIGHTSINGING di Mike Campell
CANTARE LEGGERO di Paolo Cattaneo e Massimo Guasconi