

SCGV-CSEM Emil Komel

Viale XX Settembre, 83

34170 GORIZIA

+39 0481 547569

komelcontemporary.com

Corso di canto moderno e jazz

Prof. Alba Nacinovich

STUDIJSKI PROGRAM
PROGRAMMA DI STUDIO
2014-2015

Mi è capitato spesso di sentire questa domanda:

“Sei un cantante o un musicista?”

Ebbene, è ora di liberarsi di questa differenziazione.

Accontentarsi di una ‘bella voce’, per chi sente di esserne dotato, è estremamente riduttivo nei confronti delle potenzialità di questo straordinario strumento, nonché rischioso nei confronti della sua salute. D’altra parte, pensare di non essere in grado di cantare o di essere irrimediabilmente stonati è altrettanto sbagliato!

Il canto nasce sì da una pratica puramente e magicamente istintiva, ma solo un percorso di studio simile a quello dei colleghi strumentisti, ci permette di esprimere la nostra musicalità appieno. È per questo motivo che, oltre al costante studio della tecnica vocale, indispensabile ad acquisire via via maggior controllo della propria voce, questo corso è mirato fin da subito a una pratica musicale a tutto tondo.

Oltre alla tecnica, l’intonazione e l’interpretazione del testo, affronteremo argomenti quali il ritmo, l’armonia, la forma musicale e l’improvvisazione, tutti elementi fondamentali per sviluppare una propria personalità musicale e raggiungere quell’autonomia necessaria ad esprimerla all’interno di un gruppo, interagendo con gli altri strumenti e assaporando sempre di più la magia del far musica dal vivo.

Ecco che allora, saper scegliere la tonalità, preparare uno spartito, sapersi accompagnare al pianoforte, improvvisare una melodia e, perché no, scrivere una canzone, non sono più lontani sogni riservati ai soli strumentisti: i cantanti finalmente diventano musicisti.

CORSO PREPARATORIO

TECNICA:

- postura
- respirazione
- intonazione
- articolazione
- registri vocali
- nozioni base sulla fisiologia dell'apparato fonatorio

TEORIA APPLICATA ALLO STRUMENTO:

- scala maggiore e relativi vocalizzi (per grado congiunto)
- arpeggio della triade maggiore
- scala pentatonica e relativi vocalizzi (per grado congiunto)
- riconoscimento ed intonazione degli intervalli (secondo-terze)
- rudimenti di tecnica pianistica
- lettura melodica
- lettura ed improvvisazione ritmica e coordinazione motoria
- improvvisazione libera pronunciando i nomi delle note
- trascrizione di semplici melodie

REPERTORIO:

- minimo 4 brani, di stile ed andamento ritmico diversi, dei quali minimo uno in lingua materna dell'allievo
- studio della forma base del blues di 12 battute:
tema di un semplice blues (*Centerpiece/I Got You (I feel good) / Crossroads / Now's The Time / altro*)
studio degli accordi: saper cantare le fondamentali e gli arpeggi delle triadi

CORSI COMPLEMENTARI:

- gli allievi sono tenuti a frequentare il corso di teoria e solfeggio
- a partire dal secondo semestre, per gli allievi che avranno raggiunto una preparazione adeguata, sono previste varie esibizioni in collaborazione con la classe di musica d'insieme.

TESTI DI RIFERIMENTO

- Antonio Juarra: *Il canto e le sue tecniche*
- Antonio Juarra: *Lo studio del canto – tecnica ed esercizi*
- Bob Stoloff: *Scat! Vocal improvisation techniques*
- Bob Stoloff: *Blues Scatitudes*
- Jim Grantham: *Jazzmaster Cookbook*
- G. Seidler: *L'arte del cantare*
- John Kember: *Sight-Singing 1*

CORSO INFERIORE I e II

TECNICA:

- coordinazione della respirazione in relazione ad intonazione, articolazione, dinamica e cambi di registro
- registri vocali e gestione delle cavità di risonanza
- dizione ed interpretazione più approfondita del testo
- uso del microfono

TEORIA APPLICATA ALLO STRUMENTO:

- scala maggiore e scale minori e relativi vocalizzi (per grado congiunto e triadi)
- riconoscimento ed intonazione degli intervalli (seconda-quinta)
- elementi di accompagnamento pianistico
- lettura melodica e coordinazione motoria
- analisi dell'andamento 'swing'
- improvvisazione sulla forma base del blues
- trascrizione della melodia dei brani che faranno parte del repertorio, in modo da cantare e suonare la melodia contemporaneamente
- composizione di una semplice melodia

REPERTORIO:

- minimo 4 brani, di stile ed andamento ritmico diversi, dei quali minimo uno in lingua materna dell'allievo
- analisi dei brani studiati - studio della forma musicale
- studio degli accordi: saper cantare le fondamentali e gli arpeggi delle triadi, saper cantare la melodia suonando al pianoforte le fondamentali degli accordi
- approfondimento del blues - saper cantare una linea di *walking bass*, la scala blues

CORSI COMPLEMENTARI:

- gli allievi sono tenuti a frequentare il corso di teoria e solfeggio
- gli allievi che avranno raggiunto una preparazione adeguata potranno accedere alla classe di musica d'insieme.

TESTI DI RIFERIMENTO

- Antonio Juvarrà: *Lo studio del canto - tecnica ed esercizi*
- Bob Stoloff: *Scat! Vocal improvisation techniques*
- Bob Stoloff: *Blues Scatitudes*
- Jim Grantham: *Jazzmaster Cookbook*
- Paul Hindemith: *Teoria musicale e solfeggio*
- G. Seidler: *L'arte del cantare*
- John Kember: *Sight-Singing 1*

CORSO MEDIO I e II

TECNICA:

- studio approfondito del fraseggio – attraverso l'ascolto e la ricerca personale
- consapevolezza sensoriale dei meccanismi di fonazione e auto-valutazione
- dizione ed interpretazione personale del testo, considerazioni stilistiche
- presenza scenica

TEORIA APPLICATA ALLO STRUMENTO:

- scala maggiore e scale minori e relativi vocalizzi (per intervallo, triadi e tetradi)
- scala cromatica
- riconoscimento ed intonazione degli intervalli (seconda-ottava)
- elementi di accompagnamento pianistico: quadriadi ed estensioni, da cantare e suonare contemporaneamente; lettura delle sigle
- lettura melodica e coordinazione motoria
- improvvisazione sui brani del repertorio
- trascrizione della melodia dei brani che faranno parte del repertorio e trasporto
- trascrizione di assoli
- composizione di una melodia su struttura armonica data
- gruppi vocali: pratica a più voci

REPERTORIO:

- minimo 5 brani, di stile ed andamento ritmico diversi, dei quali minimo due in lingua materna dell'allievo
- analisi dei brani studiati – studio della forma musicale e impostazione dell'arrangiamento: stesura di un *lead sheet*; studio degli accordi: saper cantare le fondamentali e gli arpeggi delle triadi, saper cantare la melodia suonando al pianoforte fondamentali e note guida (terza e settima), dando un'impronta ritmica al brano saper cantare le note guida

CORSI COMPLEMENTARI:

- gli allievi sono tenuti a frequentare il corso di teoria e solfeggio
- gli allievi sono tenuti a frequentare il corso di musica d'insieme

TESTI DI RIFERIMENTO

- David Berkman: *The Jazz Singer's Guidebook*
- Michele Weir: *Vocal Improvisation*
- Mark Levine: *The Jazz Theory Book*
- John Kember: *Sight-Singing 2*
- Mark Levine: *The Jazz Piano Book*
- Lard Edlund: *Modus Vetus*

CORSO SUPERIORE

TECNICA:

- agilità
- sviluppo di uno stile personale
- gestione del suono nell'improvvisazione
- rudimenti della tecnica *beatbox*

TEORIA APPLICATA ALLO STRUMENTO:

- modi e relativi vocalizzi
- tetradi e approcci cromatici
- trascrizione ed invenzione di pattern sulla progressione II-V-I e trasporto in tutte le tonalità
- accompagnamento pianistico con i *voicing* a parti strette e studio di pattern ritmici relativi agli stili affrontati
- lettura ritmo-melodica e coordinazione motoria: studio dei poliritmi
- improvvisazione sulle strutture dei brani del repertorio
- trascrizione della melodia e degli accordi dei brani che faranno parte del repertorio
- improvvisazione cantando e suonando contemporaneamente

REPERTORIO:

- minimo 1 brano del repertorio bebop
- minimo 1 brano del repertorio jazz contemporaneo
- minimo 1 brano basato su tempi dispari
- analisi dei brani studiati – studio dell'armonia e della forma musicale, stesura dell'arrangiamento
- il rubato
- improvvisazione libera

CORSI COMPLEMENTARI:

- gli allievi sono tenuti a frequentare il corso di musica d'insieme

TESTI DI RIFERIMENTO

- David Berkman: *The Jazz Singer's Guidebook*
- Michele Weir: *Vocal Improvisation*
- Mark Levine: *The Jazz Theory Book*
- Mark Levine: *The Jazz Piano Book*
- Lard Edlund: *Modus Novus*
- Charlie Parker: *Charlie Parker Omnibook*