Insegnamento: **CANTO** (Settore disciplinare: *Prassi esecutiva e repertori*)

Il corso di formazione preaccademica, così come di seguito indicato, è finalizzato alla prosecuzione nei corsi accademici di **Canto (canto lirico), Musica vocale da camera (canto cameristico) e Canto rinascimentale e barocco**. La caratterizzazione per indirizzo avviene nel III ciclo.
Si consiglia di iniziare la frequenza dopo il 14° anno di età o, più generalmente, dopo la muta della voce.
Le durate dei cicli sono convenzionalmente stabilite nel regolamento dei corsi preaccademici, ma possono essere abbreviate su indicazione del docente.
È consentita l'ammissione in qualsiasi ciclo secondo le abilità dimostrate dal candidato all'esame di ammissione, fatte salve le propedeuticità delle altre discipline previste nel curricolo formativo secondo quanto stabilito nel Regolamento dei corsi preaccademici.

I Ciclo

La formazione vocale si articolerà nei seguenti ambiti formativi:

Tecnica

A.d.r.	**Conoscenze e abilità da conseguire**	**Opere di riferimento**	**Prove d'esame**
Fondamenti di tecnica vocale: • postura • respirazione	Acquisire un equilibrio psico-fisico adeguato al controllo dei parametri fondamentali all'esecuzione	Maria SANCHEZ CARBONE, *Vox Arcana*	Esecuzione di due vocalizzi secondo gli schemi abitualmente utilizzati.
Vocalizzi	Eseguire facili vocalizzi appropriati al livello tecnico e alle peculiarità vocali	Franz ABT, *Praktische Gesangschule* (prima parte) Auguste-Mathieu PANSERON, *Metodo completo di vocalizzazione per mezzosoprano* (prima parte) Louis LABLACHE, *Méthode complète de chant* (prima parte) Barbara MARCHISIO, *150 Esercizi vocali*	
Studi	• Coordinare i parametri vocali fondamentali • Eseguire studi stilistici di livello elementare	Franz ABT, *Praktische Gesangschule: 20 Solfeggi* (fino al n° 10) Alessandro BUSTI, *Studio di Canto* (per tutte le voci) (libro primo) Giuseppe CONCONE, *50 Lezioni Op. 9* (fino al n° 26) B. LÜTGEN, *Die Kunst der Kehlfertigkeit* (fino al n° 10) Francesco Paolo TOSTI, *25 Solfeggi* (fino al n° 12) Nicola VACCAJ, *Metodo pratico per lo studio del canto italiano* (sino alla VI lezione)	Esecuzione di due studi estratti a sorte fra quattro presentati di difficoltà pari o superiore alle raccolte indicate (gli studi devono essere selezionati fra almeno due raccolte differenti).

Repertorio

A.d.r.	Conoscenze e abilità da conseguire	Opere di riferimento	Prove d'esame
Brani solistici	• Eseguire facili brani tratti dal repertorio originale (con accompagnamento di pianoforte o altri strumenti) con precisione ritmica ed intonazione corretta. • Riconoscere e realizzare: – i segni di fraseggio – le indicazioni dinamiche – le indicazioni ritmiche e agogiche • Realizzare i più semplici segni d'abbellimento.	Rita PEIRETTI, *A voce sola. Arie e cantate del barocco italiano* AA.VV., *La Flora vol. 3*, a cura di Knud Jeppesen Francesco Paolo TOSTI, *Opera omnia* AA.VV., *Arie antiche per voce di basso (a cura di Raffaele MINGARDO)* Stefano DONAUDY, *36 Arie in stile antico* AA.VV., *36 Arie italiane di 36 diversi autori(a cura di Maffeo ZANON)* Alessandro PARISOTTI, *Raccolta di arie antiche di autori vari* (voll. I, II, III)	Esecuzione preferibilmente a memoria di tre brani di difficoltà pari o superiore a quanto esercitato nel corrispondente ambito formativo di tecnica vocale.
Brani a più voci	• Ascoltare se stessi e gli altri nelle esecuzioni di gruppo. • Leggere la propria parte (dal punto di vista melodico, ritmico e testuale) ed inserirsi correttamente nella compagine corale.	Giuseppe CONCONE, *25 Lezioni per voci di donna Op. 13* Auguste-Mathieu PANSERON, *Vocalizzi concertati a due, tre e quattro voci* Alfonso GUERCIA, *Duettini* *Chor aktuell, Ein Chorbuch fur den Musikunterricht an Gymnasien,* Regensburg, Bosse 1983	

Lettura a prima vista e trasporto

A.d.r.	Conoscenze e abilità da conseguire	Opere di riferimento	Prove d'esame
Lettura estemporanea di brani per voce sola e/o duetti	Leggere a prima vista brani di facile esecuzione	Klaus HEIZMANN, *Vocal Warm-ups. 200 Exercises for Choral and Solo Singers*, Mainz, Schott Music 2003	Lettura estemporanea di un facile brano.

Improvvisazione

A.d.r.	Conoscenze e abilità da conseguire	Opere di riferimento	Prove d'esame
Melodia	• Inventare una melodia su accompagnamento predefinito, utilizzando anche scale pentatoniche, modali ed esatonale. • Creare motivi melodici di due battute sull'accordo di tonica e riproduzione degli stessi sugli accordi di sottodominante e dominante. • Organizzare i motivi in semifrasi e frasi di quattro, otto e sedici battute.	Annibale REBAUDENGO, *Leggere e improvvisare* Emilio MOLINA, *Piano complementario* (vol. I)	Non richiesta
Velocità	Esercitare le attività precedenti in diversi andamenti agogici.		
Intensità e altezza	Esercitare le attività precedenti con diverse intensità (piano, forte, crescendo e diminuendo) e in diversi registri (acuto, grave) associandole anche ad immagini per incrementare la valenza espressiva.		

II Ciclo

La formazione vocale si articolerà nei seguenti ambiti formativi:

Tecnica

A.d.r.	**Conoscenze e abilità da conseguire**	**Opere di riferimento**	**Prove d'esame**
Esercizi di base su articolazione, intonazione e dinamica	Coordinare i parametri vocali fondamentali.	Maria SANCHEZ CARBONE, *Vox Arcana* Richard MILLER, *Training Tenor Voices* Richard MILLER, *Traning Soprano Voices* Richard MILLER, *Securing Baritone, Bass-Baritone, and Bass Voices*	Non richiesta
Vocalizzi	• Eseguire facili vocalizzi nell'ambito di ottava • Acquisire una padronanza vocale adeguata all'esecuzione di repertori scelti. • Respirazione emissione vocale attraverso vocalizzi appositi con tutte le vocali	Franz ABT, *Praktische Gesangschule* (prima parte) Auguste-Mathieu PANSERON, *Metodo completo di vocalizzazione per mezzosoprano* (prima parte) Louis LABLACHE, *Méthode complete de chant* (prima parte) Barbara MARCHISIO, *150 Esercizi vocali* Gemma BELLINCIONI, *Scuola di Canto* (prima parte) Laure CINTI-DAMOREAU, *Metodo di Canto* (prima parte) Toti DAL MONTE, *Vocalizzi* Amintore GALLI, *Il Canto* Manuel GARCIA, *Trattato completo dell'arte del canto* (prima parte) Mathilde MARCHESI, *Méthode de chant théorique et pratique Op. 31* (prima parte) Gioacchino ROSSINI, *Gorgheggi e solfeggi per rendere la voce agile e imparare il bel canto* (prima parte)	Esecuzione di due vocalizzi a scelta dalle opere di riferimento.
Studi	• Eseguire studi stilistici elementari	Franz ABT, *Praktische Gesangschule: 20 solfeggi* (dal n° 11) Alessandro BUSTI, *Studio di Canto* (per tutte le voci) (libro secondo) Giuseppe CONCONE, *50 Lezioni Op. 9* (dal n° 27) B. LÜTGEN, *Die Kunst der Kehlfertigkeit* (dal n° 11) Francesco Paolo TOSTI, *25 Solfeggi* (dal n° 13) Nicola VACCAJ, *Metodo pratico per lo studio del canto italiano* (dalla VII lezione) Pasquale BONA, *Corso completo per voce di contralto* (primo grado) Pasquale BONA, *Corso completo per voce di mezzosoprano* (primo grado) Pasquale BONA, *Otto piccoli solfeggi per voce media* Auguste-Mathieu PANSERON, *Metodo completo di vocalizzazione per contralto o basso* (fino al n° 10) Salvatore de Castronne MARCHESI, *20 Vocalizzi* Op. 15 (fino al n° 6)	Esecuzione di due studi estratti a sorte fra quattro presentati di difficoltà pari o superiore alle raccolte indicate (gli studi devono essere selezionati fra almeno due raccolte differenti).

		Francesco Paolo TOSTI, *25 Solfeggi* (dal n° 13 in poi)	

Repertorio

A.d.r.	**Conoscenze e abilità da conseguire**	**Opere di riferimento**	**Prove d'esame**
Brani appartenenti a diversi stili	• Eseguire un brano scelto dal repertorio con precisione ritmica e buona intonazione rispettando le indicazioni dinamiche del testo. • Riconoscere e realizzare: – i segni di fraseggio – le indicazioni dinamiche – le indicazioni ritmiche e agogiche • Realizzare i segni di abbellimento.	Rita PEIRETTI, *A voce sola. Arie e cantate del barocco italiano* Claudio DALL'ALBERO – Marcello CANDELA, *Celebri arie antiche* Alessandro PARISOTTI, *Raccolta di arie antiche di autori vari* (voll. I, II, III) Facili composizioni tratte da opere e oratori di vari periodi. Facili composizioni di Musica vocale da camera (a discrezione del docente).	Esecuzione preferibilmente a memoria di quattro brani di cui uno in lingua straniera originale, di difficoltà pari o superiore a quanto esercitato nel corrispondente ambito formativo di tecnica vocale.
Repertorio solistico e cameristico vocale	Riconoscere alcune fra le maggiori opere della letteratura vocale	A discrezione del docente	

Lettura a prima vista e trasporto

A.d.r.	**Conoscenze e abilità da conseguire**	**Opere di riferimento**	**Prove d'esame**
Lettura estemporanea di brani per voce sola e/o duetti	Leggere a prima vista brani di facile esecuzione.	*Raccolte di arie antiche citate nelle opere di riferimento per il repertorio del I Ciclo*	Lettura estemporanea di un facile brano.

Improvvisazione

A.d.r.	**Conoscenze e abilità da conseguire**	**Opere di riferimento**	**Prove d'esame**
Melodia	• Inventare una melodia su accompagnamento predefinito, utilizzando anche scale pentatoniche, modali ed esatonale • Organizzare la melodia in semifrasi e frasi di quattro, otto e sedici battute. • Sviluppare l'invenzione melodica tramite la variazione	Annibale REBAUDENGO, *Leggere e improvvisare*, Emilio MOLINA, *Piano complementario*, vol. II	Improvvisare una melodia su schema armonico dato (max. sedici battute) suggerendo anche un'immagine sulla base dell'andamento ritmico e agogico scelti.
Velocità	Esercitare le attività precedenti in diversi andamenti agogici.		
Intensità e altezza	Esercitare le attività precedenti con diverse intensità (piano, forte, crescendo e diminuendo) e in diversi registri (acuto, grave) associandole anche ad immagini per incrementare la valenza espressiva.		

III Ciclo

La formazione vocale si articolerà nei seguenti ambiti formativi:

Tecnica

A.d.r.	Conoscenze e abilità da conseguire	Opere di riferimento	Prove d'esame
Esercizi di base di articolazione, intonazione, dinamica, meccanica, vibrato…	• Consolidare la tecnica vocale. • Eseguire scale e arpeggi. • Acquisire una padronanza vocale adeguata all'esecuzione di repertori scelti.	Maria SANCHEZ CARBONE, *Vox Arcana* Richard MILLER, *Training Tenor Voices* Richard MILLER, *Traning Soprano Voices* Richard MILLER, *Securing Baritone, Bass-Baritone, and Bass Voices* Richard MILLER, *The Structure of Singing*	Esecuzioni di scale e arpeggi.
Esercizi vocali		Franz ABT, *Praktische Gesangschule* (prima parte) Auguste-Mathieu PANSERON, *Metodo completo di vocalizzazione per mezzosoprano* (prima parte) Louis LABLACHE, *Méthode complete de chant* (prima parte) Barbara MARCHISIO, *150 Esercizi vocali* Gemma BELLINCIONI, *Scuola di Canto* (prima parte) Laure CINTI-DAMOREAU, *Metodo di Canto* (prima parte) Toti DAL MONTE, *Vocalizzi* Amintore GALLI, *Il Canto* Manuel GARCIA, *Trattato completo dell'arte del canto* (prima parte) Gioacchino ROSSINI, *Gorgheggi e solfeggi per rendere la voce agile e imparare il bel canto* (prima parte) Antonio JUVARRA, *Lo studio del canto. Tecnica ed esercizi*	
Studi	• Coordinare i parametri vocali fondamentali. • Eseguire studi stilistici di media difficoltà, possibilmente di periodi storici diversi. • Armonizzare la tecnica vocale alle finalità espressive.	Per l'indirizzo lirico e cameristico: Franz ABT, *Praktische Gesangschule* (terza parte – vocalizzi) Pasquale BONA, *Corso completo per voce di contralto* (secondo grado) Pasquale BONA, *Corso completo per voce di mezzosoprano* (secondo grado) Alessandro BUSTI, *Studio di Canto* (per tutte le voci) (parte terza) Giuseppe CONCONE, *40 Vocalizzi per baritono Op. 40* Alfonso GARULLI, *12 Solfeggi per baritono* Alfonso GARULLI, *12 Solfeggi per tenore* Alfonso GUERCIA, *L'arte del canto italiano. Metodo per voce di basso-baritono.* Cristina MANTESE – Devis FORMENTIN, *L'apprendista cantante* Mathilde MARCHESI, *Méthode de chant théorique et pratique Op. 31* (seconda parte)	Esecuzione di due studi di difficoltà pari o superiore alle raccolte indicate (gli studi devono essere selezionati fra due raccolte differenti secondo l'indirizzo prescelto).

		Mathilde MARCHESI, *24 vocalizzi Op. 2* Salvatore de Castronne MARCHESI, *20 Vocalizzi* Op. 15 (dal n° 7) Gaetano NAVA, *14 Vocalizzi per basso Op. 12* Heinrich PANOFKA, *24 Vocalizzi progressivi Op. 85* Auguste-Mathieu PANSERON, *Metodo completo di vocalizzazione per contralto o basso* (dal n° 11) Gioacchino ROSSINI, *Gorgheggi e solfeggi per rendere la voce agile e imparare il bel canto* (seconda parte) George SEIDLER, *L'Arte del cantare* (prima parte) Francesco Paolo TOSTI, *Altri 25 Solfeggi* Per l'indirizzo barocco: Gerolamo CRESCENTINI, *Solfeggi* (fasc. 1 e 2) Barbara MARCHISIO, *Solfeggi della scuola classica napoletana* Nicola PORPORA, *25 vocalizzi a una voce e a due voci* Nicola ZINGARELLI, *Solfeggi per contralto*	

Repertorio

A.d.r.	**Conoscenze e abilità da conseguire**	**Opere di riferimento**	**Prove d'esame**
Brani di media difficoltà appartenenti a diversi stili	• Conoscere e realizzare una vasta gamma di segni di fraseggio, d'indicazioni dinamiche, ritmiche e agogiche dei brani studiati e collocarli nei diversi contesti stilistici. • Eseguire con proprietà stilistica e caratterizzazione espressiva composizioni di diversi periodi storici. • Utilizzare la propria immaginazione e intuizione nella soluzione dei problemi che si incontrano. • Comunicare in modo efficace le proprie scelte interpretative e fornirne le motivazioni. • Ascoltare con spirito critico la propria esecuzione.	Arie da camera di G. ROSSINI, V. BELLINI, G. DONIZETTI, G. VERDI AA.VV., *Arie, ariette e romanze*. *Composizioni da camera del secondo Ottocento* (a cura di R.Allorto), Ed. Ricordi. Composizioni tratte da opere, oratori e dal repertorio cameristico a discrezione del docente.	Esecuzione a memoria di brani (di cui almeno uno in lingua straniera originale) per una durata minima di 15 minuti. 2/3 della durata sarà specifica per l'indirizzo prescelto.
Repertorio solistico e cameristico vocale	• Ascoltare incisioni di opere del repertorio solistico e cameristico per voce. • Ascoltare interpretazioni delle medesime opere, appartenenti a stili diversi, da parte di diversi esecutori. • Distinguere le peculiarità del linguaggio musicale nei diversi stili. • Cogliere le differenze tra interpretazioni diverse della medesima opera.	A discrezione del docente in base alla vocalità dell'allievo.	

Lettura a prima vista e trasporto

A.d.r.	Conoscenze e abilità da conseguire	Opere di riferimento	Prove d'esame
Lettura estemporanea di brani per voce sola e/o duetti	Leggere a prima vista brani di media difficoltà	*Raccolte di solfeggi citati nelle opere di riferimento per il repertorio del I Ciclo*	Lettura estemporanea di un brano di media difficoltà con testo in lingua italiana.
Trasporto	Trasportare facili melodie		Trasporto di una facile melodia non oltre un tono sopra o sotto.

Improvvisazione

A.d.r.	Conoscenze e abilità da conseguire	Opere di riferimento	Prove d'esame
Melodia	• Improvvisare un periodo musicale di 8 misure e collegarlo ad uno seguente in modo coerente dal punto di vista tematico e armonico. • Improvvisazione di una semplice aria (forma A-B-A) utilizzando un breve frammento tematico.	Annibale REBAUDENGO, *Leggere e improvvisare* Emilio MOLINA, *Piano complementario* (vol. III e IV)	Improvvisazione di una semplice aria con utilizzo di un frammento melodico assegnato dalla commissione.
Velocità	Esercitare le attività precedenti in diversi andamenti agogici.		
Intensità e altezza	Esercitare le attività precedenti con diverse intensità (piano, forte, crescendo e diminuendo) e in diversi registri (acuto, grave).		

Conoscenza dello strumento e cultura relativa

A.d.r.	Conoscenze e abilità da conseguire	Opere di riferimento	Prove d'esame
• Componenti fisiologiche della fonazione • Storia e repertorio.	• Conoscere le peculiarità fisiologiche. • Distinguere le peculiarità timbriche e strutturali dei vari registri vocali. • Conoscere il repertorio principale della vocalità.	La voci "Canto" e "Voce" nel lessico *DEUMM* e gli autori dei brani preparati nelle biografie del *DEUMM* (Ed. UTET).	La prova si svolge in forma di colloquio e verterà su tutti gli argomenti indicati nel settore "Conoscenze e abilità".