STM
SCUOLA DEL
TEATRO
MUSICALE

2021
22

DIPLOMA
ACCADEMICO

GUIDA DELLO STUDENTE

CORSO TRIENNALE PER ATTORI DEL TEATRO MUSICALE

DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN RECITAZIONE

SCUOLA DEL TEATRO MUSICALE S.C.S.

IN COLLABORAZIONE CON
FONDAZIONE TEATRO COCCIA
SHOWBEES – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI
TEATRO IL MAGGIORE

CON IL PATROCINIO DI
COMUNE DI NOVARA
PROVINCIA DI NOVARA

PARTNERSHIP E CONVENZIONI

TEATRI
TEATRO ALLA SCALA DI MILANO
TEATRO REGIO DI PARMA
PICCOLO TEATRO MILANO
TEATRO FRANCO PARENTI
TEATRO DELL'ELFO
TEATRO FILODRAMMATICI
TEATRO MANZONI
MANIFATTURE TEATRALI MILANESI
TEATRO NAZIONALE
TEATRO CARCANO
TEATRO LIBERO
TEATRO REPOWER
TEATRO NUOVO DI MILANO
TEATRO NUOVO DI TORINO
TEATRO COLOSSEO DI TORINO

ISTITUZIONI E AZIENDE
AICOM – PARIGI
ACCADEMIA TEATRO DIMITRI – LOCARNO
SAE INSTITUTE
CPM MUSIC INSTITUTE
H-DEMIA BELLE ARTI SANTAGIULIA
ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS
FESTIVAL DEI 2MONDI DI SPOLETO
OXILIA FESTIVAL
REVERSE AGENCY
ITV MOVIE

DIRETTORE
MARCO IACOMELLI

PRESIDENTE
DAVIDE IENCO

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE
ACTING

Disciplina *Course*	RECITAZIONE ACTING			SAD	ADRA002
Docente/i *Teacher(s)*	Elena Ferrari				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Nino Manfredi
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	26			CFA	1

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

ELEMANTI BASE DELL'IMPROVVISAZIONE
L'atto teatrale è sempre una rappresentazione del comportamento umano: mostra l'essere umano in una situazione specifica, tragica oppure comica. Nel teatro questa rappresentazione deve essere leggibile ecostringe l'attore a cercare una forma che permetta la leggibilità dei contenuti. L'improvvisazione cerca di liberare gli impulsi, l'espressività spontanea, l'idea e l'immaginazione, e di dare dei mezzi per canalizzare questa energia creativa in forme leggibili.
Gli studenti impareranno le regole fondamentali dell'improvvisazione e tecniche delle relazioni sceniche, attraverso diversi esercizi.
Il primo passo sarà sollecitare e risvegliare la libertà creativa del singolo, quindi una volta creato un buon gruppo di ascolto e di creazione, gli studenti affronteranno le regole basilari dell'arte dell'improvvisazione:
dire di sì, rilanciare, l'installazione e mantenimento della scena, mantenere le promesse, creazione e mantenimento del personaggio, l'importanza dello status del personaggio, creazione di una porta insolita, controllo dello spazio/tempo).

Acting is always a representation of human behavior: it shows the human being in a specific, tragic or comic situation. In drama, this representation must be legible and forces the actor to look for a form that allows the readability of the contents. Improvisation tries to free impulses, spontaneous expressiveness, ideas and imagination, and to give the means to channel this creative energy into legible forms.
Students will learn the basic rules of improvisation and techniques of stage relations, through various exercises. The first step will be to encourage and awaken the creative freedom of the individual; once a good listening and creation group has been formed, the students will then tackle the basic rules of the art of improvisation:
say yes, revive, set up and maintain the scene, keep promises, creating a character and sticking to it, the importance of the character's status, creation of an unusual door, control of space / time).

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso di improvvisazione ha i seguenti obiettivi principali: apprendere i fondamenti del linguaggio creativo dell'improvvisazione teatrale, concentrandosi sulle dinamiche principali di questa disciplina (utilizzo consapevole dello spazio, del tempo, del proprio corpo, ascolto di sé e dell'altro, comprensione e riconoscimento della tensione drammaturgica alla base di ogni scena).
In particolare l'allievo acquisterà alcune competenze fondamentali quali lo sviluppo dell'ascolto e dell'attenzione attraverso l'elemento del "gioco", soprattutto collettivo. Insieme alle regole base dell'improvvisazione verrà sollecitata la creatività scenica, che permetterà al singolo di imparare a costruire scene improvvisate sia da soli, sia interagendo col gruppo.
L'allievo sarà in grado di interpretare improvvisazioni libere o con suggerimenti esterni. Saprà cogliere, interpretare e parlare correttamente il linguaggio condiviso dell'improvvisazione teatrale. Inoltre affinerà le seguenti competenze: accettazione delle proposte/idee altrui, gestione dell'azione istintiva come strumento di comunicazione e di relazione scenica, sviluppo della percezione e reazione a input esterni e interni, realizzazione di scene in cui si accetta l'errore, si gestisce il rifiuto e l'imprevisto, condivisione dei risultati finali con il proprio gruppo di lavoro, competenze tecniche di problem solving per integrarlo con quanto c'è a disposizione in quel momento in scena, acquisirà inoltre competenze tecniche per ricreare l'imprevedibilità alla base dell'intrattenimento che si fonda sull'improvvisazione teatrale, competenze riguardo il riconoscimento e la liberazione della spontaneità, come istinto all'approccio dell'atto creativo, competenze tecniche riguardo la gestione della propria spontaneità nell'atto creativo, nel quale si può essere coinvolti da soli o in gruppo, competenze riguardo l'utilizzo della spontaneità, per generare naturali atti scenici e passaggi tra il concreto e l'astratto.
Tali competenze acquisite saranno utili nel suo percorso professionale essendo le basi fondamentali dell'azione interpretativa. Tali competenze e conoscenze verranno valutate in sede di esame.

The improvisation course has the following main objectives: to learn the fundamentals of the creative language of improvisation, focusing on the main dynamics of this discipline (conscious use of space, time, one's own body, listening to oneself and others, understanding and recognition of the dramatic tension underlying each scene).
In particular, the student will acquire some basic skills, such as the development of listening and attention, while playing, especially in groups. Together with the basic rules of improvisation, scenic creativity will be encouraged, which will allow the individual to learn how to build improvised scenes either alone or by interacting with the group.
Students will be able to interpret improvisations both freely and with external suggestions. They will be able to grasp, interpret and speak the shared language of improvisation correctly. They will also improve the following skills: acceptance of other people's proposals / ideas, management of instinctive action as a tool for communication and scenic relationship, development of perception and reaction to external and internal inputs, creation of scenes in which error is accepted and refusals and unexpected events are coped with, sharing of the final results with the group, acquisition of problem solving skills to integrate it with what is available on stage at that moment.
They will also acquire technical skills to recreate the unpredictability underlying entertainment based on improvisation, skills to recognize and free spontaneity , as an instinct to approach creative acts, technical skills regarding the management of one's own spontaneity in creative acts, performed alone or in a group, skills regarding the use of spontaneity to generate natural scenic acts and switch between the concrete and the abstract.
These skills will be useful in their professional career as they are the bases of interpretative action. These skills and knowledge will be assessed during the exam.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Lo studente acquisirà le seguenti conoscenze:
1) Conoscenza delle regole fondamentali dell'improvvisazione,
2) Conoscenza dei problemi generali e risoluzioni possibili di essi attraverso le tecniche apprese
3) Conoscenza del lessico e linguaggio dell'improvvisazione
E le seguenti capacità di comprensione:
1) Comprensione di un compito assegnato
2) Comprensione dei principi base dell'improvvisazione
3) Comprensione dei meccanismi interni fondamentali dell'improvvisazione (Dire di sì, rilanciare, installazione della scena, mantenere le promesse, creazione e mantenimento del personaggio, l'importanza dello status del personaggio, creazione di una porta insolita)

Students will learn:
1) the fundamental rules of improvisation,
2) general problems and their possible solutions through the techniques learned
3) the lexicon and language of improvisation
And the following comprehension skills:
1) Understanding an assigned task
2) Understanding the basic principles of improvisation
3) Understanding the basic inner patterns of improvisation (Saying yes, reviving, setting up the scene, keeping promises, creating a character and sticking to it, the importance of the character's status, creation of an unusual door)

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Lo studente acquisirà le seguenti conoscenze e capacità di comprensione applicate:
1) Saper affrontare un'improvvisazione, 2) Ampliare le capacità come: duttilità, adattamento, valorizzazione degli elementi e delle abilità interpretative del singolo, 3) Avere le competenze necessarie per affrontare un testo/monologo/scena in modo creativo e avendo la possibilità di partire da spunti sensoriali differenti, 4) Saper stare in scena senza testo 5) Saper agire il monologo, 6) Saper agire il dialogo, 7) Sviluppo dell'ascolto attivo, gestione dell'imprevisto e gestione della spontaneità.

Students will acquire the following applied knowledge and comprehension skills:
1) Knowing how to deal with an improvisation, 2) Expanding skills such as: ductility, adaptation, enhancement of the elements and interpretative skills of the individual, 3) Getting the necessary skills to deal with a text / monologue / scene in a creative way and being able to start from different sensory cues and prompts, 4) Knowing how to be on stage without a text 5) Knowing how to act in a monologue, 6) Knowing how to act in a dialogue, 7) Development of active listening, management of the unexpected and management of spontaneity.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Lo studente sarà in grado di valutare autonomamente il lavoro proprio o altrui all'interno di un'improvvisazione. Sarà in grado di raccogliere ed interpretare i dati utili ad esprimere un giudizio autonomo circa il lavoro svolto da sè o da altri, facendo collegamenti e risolvendo eventuali problemi anche in altri ambiti della recitazione.

Students will be able to evaluate their own or others' work within an improvisation autonomously. They will be able to collect and interpret the data useful to express an autonomous judgment about their own or other people's work, making connections and solving any problems also in other areas of acting.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Lo studente svilupperà la capacità di comunicare con chiarezza e correttezza e con un uso appropriato del lessico specifico della disciplina, inoltre sarà in grado di utilizzarlo a seconda si trovi a dovere interagire sia con specialisti che non specialisti preferendo una terminologia appropriata a qualunque contesto in cui esso operi. Sarà inoltre in grado di proporre soluzioni ai problemi attingendo al bagaglio di competenze e conoscenze acquisite.

Students will develop the ability to communicate with clarity and correctness and with an appropriate use of the specific lexicon of the discipline. They will also be able to use it both in interactions with professionals and non-professionals, choosing the proper vocabulary according to the context. They will also be able to propose solutions to problems by drawing on the wealth of skills and knowledge acquired.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Lo studente svilupperà quelle capacità di apprendimento, attraverso l'esercizio dell'improvvisazione e della sua pratica, che gli permetteranno di essere un attore autonomo e propositivo sia in un percorso di approfondimento di studi e sia nel suo percorso professionale.

Thanks to exercise and practice, students will develop the learning skills which will allow them to be autonomous and proactive actors both in a further learning path and in their professional career.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Il corso ha una forte impronta pratica. I riferimenti che sono richiesti per l'esame sono:
Appunti delle lezioni.
Testo consigliato di riferimento, non obbligatorio. Manuale di improvvisazione. Di Deborah Frances-White e Tom Salinsky. Dino Audino editore.

The course has a strong practical imprint. The references that are required for the exam are:
Notes of the lessons.
Recommended reference text, not mandatory. Improvisation Manual. By Deborah Frances-White and Tom Salinsky. Dino Audino publisher.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e la parte pratica.

In order to follow the course and successfully pass the exam, no specific previous skills are required: in class, all the tools to tackle the study and the practical part will be provided.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

L'esame consisterà in una prova pratica pre-stabilita dove si valuteranno le competenze acquisite durante il corso.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The exam will be a practical test set up in advance where the skills acquired during the course will be assessed.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE
ACTING

Disciplina *Course*	RECITAZIONE ACTING			SAD	ADRA002
Docente/i *Teacher(s)*	Elena Ferrari				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Renato Rascel
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	26			CFA	1

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

ELEMENTI BASE DELL'IMPROVVISAZIONE
L'atto teatrale è sempre una rappresentazione del comportamento umano: mostra l'essere umano in una situazione specifica, tragica oppure comica. Nel teatro questa rappresentazione deve essere leggibile e costringe l'attore a cercare una forma che permetta la leggibilità dei contenuti. L'improvvisazione cerca di liberare gli impulsi, l'espressività spontanea, l'idea e l'immaginazione, e di dare dei mezzi per canalizzare questa energia creativa in forme leggibili.
Gli studenti impareranno le regole fondamentali dell'improvvisazione e tecniche delle relazioni sceniche, attraverso diversi esercizi. Il primo passo sarà sollecitare e risvegliare la libertà creativa del singolo, quindi una volta creato un buon gruppo di ascolto e di creazione, gli studenti affronteranno le regole basilari dell'arte dell'improvvisazione:
dire di sì, rilanciare, l'installazione e mantenimento della scena, mantenere le promesse, creazione e mantenimento del personaggio, l'importanza dello status del personaggio, creazione di una porta insolita, controllo dello spazio/tempo).

BASIC ELEMENTS OF IMPROVISATION
Acting is always a representation of human behavior: it shows the human being in a specific, tragic or comic situation. In drama, this representation must be legible and forces the actor to look for a form that allows the readability of the contents. Improvisation tries to free impulses, spontaneous expressiveness, ideas and imagination, and to give the means to channel this creative energy into legible forms. Students will learn the basic rules of improvisation and techniques of stage relations, through various exercises. The first step will be to encourage and awaken the creative freedom of the individual; once a good listening and creation group has been formed, the students will then tackle the basic rules of the art of improvisation:
say yes, revive, set up and maintain the scene, keep promises, creating a character and sticking to it, the importance of the character's status, creation of an unusual door, control of space / time).

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso di improvvisazione ha i seguenti obiettivi principali: apprendere i fondamenti del linguaggio creativo dell'improvvisazione teatrale, concentrandosi sulle dinamiche principali di questa disciplina (utilizzo consapevole dello spazio, del tempo, del proprio corpo, ascolto di sé e dell'altro, comprensione e riconoscimento della tensione drammaturgica alla base di ogni scena).
In particolare l'allievo acquisterà alcune competenze fondamentali quali lo sviluppo dell'ascolto e dell'attenzione attraverso l'elemento del "gioco", soprattutto collettivo. Insieme alle regole base dell'improvvisazione verrà sollecitata la creatività scenica, che permetterà al singolo di imparare a costruire scene improvvisate sia da soli, sia interagendo col gruppo.
L'allievo sarà in grado di interpretare improvvisazioni libere o con suggerimenti esterni. Saprà cogliere, interpretare e parlare correttamente il linguaggio condiviso dell'improvvisazione teatrale. Inoltre affinerà le seguenti competenze: accettazione delle proposte/idee altrui, gestione dell'azione istintiva come strumento di comunicazione e di relazione scenica, sviluppo della percezione e reazione a input esterni e interni, realizzazione di scene in cui si accetta l'errore, si gestisce il rifiuto e l'imprevisto, condivisione dei risultati finali con il proprio gruppo di lavoro, competenze tecniche di problem solving per integrarlo con quanto c'è a disposizione in quel momento in scena, acquisirà inoltre competenze tecniche per ricreare l'imprevedibilità alla base dell'intrattenimento che si fonda sull'improvvisazione teatrale, competenze riguardo il riconoscimento e la liberazione della spontaneità, come istinto all'approccio dell'atto creativo, competenze tecniche riguardo la gestione della propria spontaneità nell'atto creativo, nel quale si può essere coinvolti da soli o in gruppo, competenze riguardo l'utilizzo della spontaneità, per generare naturali atti scenici e passaggi tra il concreto e l'astratto.
Tali competenze acquisite saranno utili nel suo percorso professionale essendo le basi fondamentali dell'azione interpretativa. Tali competenze e conoscenze verranno valutate in sede di esame.

The improvisation course has the following main objectives: to learn the fundamentals of the creative language of improvisation, focusing on the main dynamics of this discipline (conscious use of space, time, one's own body, listening to oneself and others, understanding and recognition of the dramatic tension underlying each scene).
In particular, the student will acquire some basic skills, such as the development of listening and attention, while playing, especially in groups. Together with the basic rules of improvisation, scenic creativity will be encouraged, which will allow the individual to learn how to build improvised scenes either alone or by interacting with the group.
Students will be able to interpret improvisations both freely and with external suggestions. They will be able to grasp, interpret and speak the shared language of improvisation correctly. They will also improve the following skills: acceptance of other people's proposals / ideas, management of instinctive action as a tool for communication and scenic relationship, development of perception and reaction to external and internal inputs, creation of scenes in which error is accepted and refusals and unexpected events are coped with, sharing of the final results with the group, acquisition of problem solving skills to integrate it with what is available on stage at that moment.
They will also acquire technical skills to recreate the unpredictability underlying entertainment based on improvisation, skills to recognize and free spontaneity , as an instinct to approach creative acts, technical skills regarding the management of one's own spontaneity in creative acts, performed alone or in a group, skills regarding the use of spontaneity to generate natural scenic acts and switch between the concrete and the abstract.
These skills will be useful in their professional career as they are the bases of interpretative action. These skills and knowledge will be assessed during the exam.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Lo studente acquisirà le seguenti conoscenze:
1) Conoscenza delle regole fondamentali dell'improvvisazione,
2) Conoscenza dei problemi generali e risoluzioni possibili di essi attraverso le tecniche apprese
3) Conoscenza del lessico e linguaggio dell'improvvisazione
E le seguenti capacità di comprensione:
1) Comprensione di un compito assegnato
2) Comprensione dei principi base dell'improvvisazione
3) Comprensione dei meccanismi interni fondamentali dell'improvvisazione (Dire di sì, rilanciare, installazione della scena, mantenere le promesse, creazione e mantenimento del personaggio, l'importanza dello status del personaggio, creazione di una porta insolita)

Students will learn:
1) the fundamental rules of improvisation,
2) general problems and their possible solutions through the techniques learned
3) the lexicon and language of improvisation
And the following comprehension skills:
1) Understanding an assigned task
2) Understanding the basic principles of improvisation
3) Understanding the basic inner patterns of improvisation (Saying yes, reviving, setting up the scene, keeping promises, creating a character and sticking to it, the importance of the character's status, creation of an unusual door)

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Lo studente acquisirà le seguenti conoscenze e capacità di comprensione applicate:
1) Saper affrontare un'improvvisazione, 2) Ampliare le capacità come: duttilità, adattamento, valorizzazione degli elementi e delle abilità interpretative del singolo, 3) Avere le competenze necessarie per affrontare un testo/monologo/scena in modo creativo e avendo la possibilità di partire da spunti sensoriali differenti, 4) Saper stare in scena senza testo 5) Saper agire il monologo, 6) Saper agire il dialogo, 7) Sviluppo dell'ascolto attivo, gestione dell'imprevisto e gestione della Spontaneità.

Students will acquire the following applied knowledge and comprehension skills:
1) Knowing how to deal with an improvisation, 2) Expanding skills such as: ductility, adaptation, enhancement of the elements and interpretative skills of the individual, 3) Getting the necessary skills to deal with a text / monologue / scene in a creative way and being able to start from different sensory cues and prompts, 4) Knowing how to be on stage without a text 5) Knowing how to act in a monologue, 6) Knowing how to act in a dialogue, 7) Development of active listening, management of the unexpected and management of spontaneity.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Lo studente sarà in grado di valutare autonomamente il lavoro proprio o altrui all'interno di un'improvvisazione. Sarà in grado di raccogliere ed interpretare i dati utili ad esprimere un giudizio autonomo circa il lavoro svolto da sè o da altri, facendo collegamenti e risolvendo eventuali problemi anche in altri ambiti della recitazione.

Students will be able to evaluate their own or others' work within an improvisation autonomously. They will be able to collect and interpret the data useful to express an autonomous judgment about their own or other people's work, making connections and solving any problems also in other areas of acting.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Lo studente svilupperà la capacità di comunicare con chiarezza e correttezza e con un uso appropriato del lessico specifico della disciplina, inoltre sarà in grado di utilizzarlo a seconda si trovi a dovere interagire sia con specialisti che non specialisti preferendo una terminologia appropriata a qualunque contesto in cui esso operi. Sarà inoltre in grado di proporre soluzioni ai problemi attingendo al bagaglio di competenze e conoscenze acquisite.

Students will develop the ability to communicate with clarity and correctness and with an appropriate use of the specific lexicon of the discipline. They will also be able to use it both in interactions with professionals and non-professionals, choosing the proper vocabulary according to the context. They will also be able to propose solutions to problems by drawing on the wealth of skills and knowledge acquired.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Lo studente svilupperà quelle capacità di apprendimento, attraverso l'esercizio dell'improvvisazione e della sua pratica, che gli permetteranno di essere un attore autonomo e propositivo sia in un percorso di approfondimento di studi e sia nel suo percorso professionale.

Thanks to exercise and practice, students will develop the learning skills which will allow them to be autonomous and proactive actors both in a further learning path and in their professional career.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Il corso ha una forte impronta pratica. I riferimenti che sono richiesti per l'esame sono:
Appunti delle lezioni.
Testo consigliato di riferimento, non obbligatorio. Manuale di improvvisazione. Di Deborah Frances-White e Tom Salinsky. Dino Audino editore.

The course has a strong practical imprint. The references that are required for the exam are:
Notes of the lessons.
Recommended reference text, not mandatory. Improvisation Manual, by Deborah Frances-White and Tom Salinsky. Dino Audino publisher.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e la parte pratica.

In order to follow the course and successfully pass the exam, no specific previous skills are required: in class, all the tools to tackle the study and the practical part will be provided.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

L'esame consisterà in una prova pratica pre-stabilita dove si valuteranno le competenze acquisite durante il corso.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The exam will be a practical test set up in advance where the skills acquired during the course will be assessed.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE
ACTING

Disciplina *Course*	RECITAZIONE ACTING			SAD	ADRA002
Docente/i *Teacher(s)*	Elena Ferrari				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Delia Scala
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	26			CFA	1

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

ELEMENTI BASE DELL'IMPROVVISAZIONE
L'atto teatrale è sempre una rappresentazione del comportamento umano: mostra l'essere umano in una situazione specifica, tragica oppure comica. Nel teatro questa rappresentazione deve essere leggibile e costringe l'attore a cercare una forma che permetta la leggibilità dei contenuti. L'improvvisazione cerca di liberare gli impulsi, l'espressività spontanea, l'idea e l'immaginazione, e di dare dei mezzi per canalizzare questa energia creativa in forme leggibili.
Gli studenti impareranno le regole fondamentali dell'improvvisazione e tecniche delle relazioni sceniche, attraverso diversi esercizi. Il primo passo sarà sollecitare e risvegliare la libertà creativa del singolo, quindi una volta creato un buon gruppo di ascolto e di creazione, gli studenti affronteranno le regole basilari dell'arte dell'improvvisazione:
dire di sì, rilanciare, l'installazione e mantenimento della scena, mantenere le promesse, creazione e mantenimento del personaggio, l'importanza dello status del personaggio, creazione di una porta insolita, controllo dello spazio/tempo).

BASIC ELEMENTS OF IMPROVISATION
Acting is always a representation of human behavior: it shows the human being in a specific, tragic or comic situation. In drama, this representation must be legible and forces the actor to look for a form that allows the readability of the contents. Improvisation tries to free impulses, spontaneous expressiveness, ideas and imagination, and to give the means to channel this creative energy into legible forms. Students will learn the basic rules of improvisation and techniques of stage relations, through various exercises. The first step will be to encourage and awaken the creative freedom of the individual; once a good listening and creation group has been formed, the students will then tackle the basic rules of the art of improvisation:
say yes, revive, set up and maintain the scene, keep promises, creating a character and sticking to it, the importance of the character's status, creation of an unusual door, control of space / time).

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso di improvvisazione ha i seguenti obiettivi principali: apprendere i fondamenti del linguaggio creativo dell'improvvisazione teatrale, concentrandosi sulle dinamiche principali di questa disciplina (utilizzo consapevole dello spazio, del tempo, del proprio corpo, ascolto di sé e dell'altro, comprensione e riconoscimento della tensione drammaturgica alla base di ogni scena).
In particolare l'allievo acquisterà alcune competenze fondamentali quali lo sviluppo dell'ascolto e dell'attenzione attraverso l'elemento del "gioco", soprattutto collettivo. Insieme alle regole base dell'improvvisazione verrà sollecitata la creatività scenica, che permetterà al singolo di imparare a costruire scene improvvisate sia da soli, sia interagendo col gruppo.
L'allievo sarà in grado di interpretare improvvisazioni libere o con suggerimenti esterni. Saprà cogliere, interpretare e parlare correttamente il linguaggio condiviso dell'improvvisazione teatrale. Inoltre affinerà le seguenti competenze: accettazione delle proposte/idee altrui, gestione dell'azione istintiva come strumento di comunicazione e di relazione scenica, sviluppo della percezione e reazione a input esterni e interni, realizzazione di scene in cui si accetta l'errore, si gestisce il rifiuto e l'imprevisto, condivisione dei risultati finali con il proprio gruppo di lavoro, competenze tecniche di problem solving per integrarlo con quanto c'è a disposizione in quel momento in scena, acquisirà inoltre competenze tecniche per ricreare l'imprevedibilità alla base dell'intrattenimento che si fonda sull'improvvisazione teatrale, competenze riguardo il riconoscimento e la liberazione della spontaneità, come istinto all'approccio dell'atto creativo, competenze tecniche riguardo la gestione della propria spontaneità nell'atto creativo, nel quale si può essere coinvolti da soli o in gruppo, competenze riguardo l'utilizzo della spontaneità, per generare naturali atti scenici e passaggi tra il concreto e l'astratto.
Tali competenze acquisite saranno utili nel suo percorso professionale essendo le basi fondamentali dell'azione interpretativa. Tali competenze e conoscenze verranno valutate in sede di esame.

The improvisation course has the following main objectives: to learn the fundamentals of the creative language of improvisation, focusing on the main dynamics of this discipline (conscious use of space, time, one's own body, listening to oneself and others, understanding and recognition of the dramatic tension underlying each scene).
In particular, the student will acquire some basic skills, such as the development of listening and attention, while playing, especially in groups. Together with the basic rules of improvisation, scenic creativity will be encouraged, which will allow the individual to learn how to build improvised scenes either alone or by interacting with the group.
Students will be able to interpret improvisations both freely and with external suggestions. They will be able to grasp, interpret and speak the shared language of improvisation correctly. They will also improve the following skills: acceptance of other people's proposals / ideas, management of instinctive action as a tool for communication and scenic relationship, development of perception and reaction to external and internal inputs, creation of scenes in which error is accepted and refusals and unexpected events are coped with, sharing of the final results with the group, acquisition of problem solving skills to integrate it with what is available on stage at that moment.
They will also acquire technical skills to recreate the unpredictability underlying entertainment based on improvisation, skills to recognize and free spontaneity , as an instinct to approach creative acts, technical skills regarding the management of one's own spontaneity in creative acts, performed alone or in a group, skills regarding the use of spontaneity to generate natural scenic acts and switch between the concrete and the abstract.
These skills will be useful in their professional career as they are the bases of interpretative action. These skills and knowledge will be assessed during the exam.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Lo studente acquisirà le seguenti conoscenze:
1) Conoscenza delle regole fondamentali dell'improvvisazione,
2) Conoscenza dei problemi generali e risoluzioni possibili di essi attraverso le tecniche apprese
3) Conoscenza del lessico e linguaggio dell'improvvisazione
E le seguenti capacità di comprensione:
1) Comprensione di un compito assegnato
2) Comprensione dei principi base dell'improvvisazione
3) Comprensione dei meccanismi interni fondamentali dell'improvvisazione (Dire di sì, rilanciare, installazione della scena, mantenere le promesse, creazione e mantenimento del personaggio, l'importanza dello status del personaggio, creazione di una porta insolita)

Students will learn:
1) the fundamental rules of improvisation,
2) general problems and their possible solutions through the techniques learned
3) the lexicon and language of improvisation
And the following comprehension skills:
1) Understanding an assigned task
2) Understanding the basic principles of improvisation
3) Understanding the basic inner patterns of improvisation (Saying yes, reviving, setting up the scene, keeping promises, creating a character and sticking to it, the importance of the character's status, creation of an unusual door)

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Lo studente acquisirà le seguenti conoscenze e capacità di comprensione applicate:
1) Saper affrontare un'improvvisazione, 2) Ampliare le capacità come: duttilità, adattamento, valorizzazione degli elementi e delle abilità interpretative del singolo, 3) Avere le competenze necessarie per affrontare un testo/monologo/scena in modo creativo e avendo la possibilità di partire da spunti sensoriali differenti, 4) Saper stare in scena senza testo 5) Saper agire il monologo, 6) Saper agire il dialogo, 7) Sviluppo dell'ascolto attivo, gestione dell'imprevisto e gestione della Spontaneità.

Students will acquire the following applied knowledge and comprehension skills:
1) Knowing how to deal with an improvisation, 2) Expanding skills such as: ductility, adaptation, enhancement of the elements and interpretative skills of the individual, 3) Getting the necessary skills to deal with a text / monologue / scene in a creative way and being able to start from different sensory cues and prompts, 4) Knowing how to be on stage without a text 5) Knowing how to act in a monologue, 6) Knowing how to act in a dialogue, 7) Development of active listening, management of the unexpected and management of spontaneity.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Lo studente sarà in grado di valutare autonomamente il lavoro proprio o altrui all'interno di un'improvvisazione. Sarà in grado di raccogliere ed interpretare i dati utili ad esprimere un giudizio autonomo circa il lavoro svolto da sè o da altri, facendo collegamenti e risolvendo eventuali problemi anche in altri ambiti della recitazione.

Students will be able to evaluate their own or others' work within an improvisation autonomously. They will be able to collect and interpret the data useful to express an autonomous judgment about their own or other people's work, making connections and solving any problems also in other areas of acting.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Lo studente svilupperà la capacità di comunicare con chiarezza e correttezza e con un uso appropriato del lessico specifico della disciplina, inoltre sarà in grado di utilizzarlo a seconda si trovi a dovere interagire sia con specialisti che non specialisti preferendo una terminologia appropriata a qualunque contesto in cui esso operi. Sarà inoltre in grado di proporre soluzioni ai problemi attingendo al bagaglio di competenze e conoscenze acquisite.

Students will develop the ability to communicate with clarity and correctness and with an appropriate use of the specific lexicon of the discipline. They will also be able to use it both in interactions with professionals and non-professionals, choosing the proper vocabulary according to the context. They will also be able to propose solutions to problems by drawing on the wealth of skills and knowledge acquired.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Lo studente svilupperà quelle capacità di apprendimento, attraverso l'esercizio dell'improvvisazione e della sua pratica, che gli permetteranno di essere un attore autonomo e propositivo sia in un percorso di approfondimento di studi e sia nel suo percorso professionale.

Thanks to exercise and practice, students will develop the learning skills which will allow them to be autonomous and proactive actors both in a further learning path and in their professional career.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Il corso ha una forte impronta pratica. I riferimenti che sono richiesti per l'esame sono:
Appunti delle lezioni.
Testo consigliato di riferimento, non obbligatorio. Manuale di improvvisazione. Di Deborah Frances-White e Tom Salinsky. Dino Audino editore.

The course has a strong practical imprint. The references that are required for the exam are:
Notes of the lessons.
Recommended reference text, not mandatory. Improvisation Manual, by Deborah Frances-White and Tom Salinsky. Dino Audino publisher.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e la parte pratica.

In order to follow the course and successfully pass the exam, no specific previous skills are required: in class, all the tools to tackle the study and the practical part will be provided.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

L'esame consisterà in una prova pratica pre-stabilita dove si valuteranno le competenze acquisite durante il corso.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The exam will be a practical test set up in advance where the skills acquired during the course will be assessed.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

FONETICA
PHONETIC

Disciplina *Course*	FONETICA PHONETIC			SAD	ADRPL014
Docente/i *Teacher(s)*	Lorena Crepaldi				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Nino Manfredi
Tipologia disciplina *Teaching methods*	TEORICO-PRATICA THEORETICAL-PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	39			CFA	3

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Il corso di Esercitazioni tecniche di lettura intende fornire allo studente una metodologia di approccio scientifico alla lettura di un testo, a partire da una panoramica generale dei concetti fondanti la fonetica in quanto espressione pratica della linguistica. La comprensione e l'applicazione dei concetti di 'parola', 'segno linguistico', 'significante e significato', 'fono e fonema', 'lingua e linguaggio', diverranno familiari per lo studente, nonché la definizione esatta dei suoni della lingua italiana attraverso le indicazioni dell'alfabeto fonetico internazionale (IPA). I concetti mutuati dalla linguistica costituiscono un supporto tecnico e metodologico per individuare il contesto storico- letterario dell'opera, le scelte linguistiche, la collocazione spazio temporale e, in generale, per analizzare tutti gli elementi necessari a restituire possibilmente con maggiore efficacia ed originalità il percorso creativo dell'autore. Intendendo la fonetica come 'l'insieme delle azioni che dà voce e suono alla parola', e per questo strettamente interconnesso con lo studio della voce parlata, le esercitazioni di lettura sono organizzate sia individualmente sia in gruppo, per la proiezione della voce, il training dei risuonatori vocali, l'appoggio diaframmatico, il riconoscimento degli accenti sintattici e ritmici, variazioni di intensità del tono e del volume vocale e, in generale, di tutti gli elementi necessari alla comunicazione dell'Attore.

Bibliografia:
- Marta Muscariello, Introduzione alla fonetica, Arcipelago edizioni, 2010
- Paolo Zolli, Le parole straniere, Zanichelli, 1976
- Emilio Pasquini, Il viaggio di Dante, Carocci editore, 2015
- Dante Alighieri, La Divina Commedia (frammenti) (edizione a scelta dello studente)
- Stefano Massini, Ladies Football Club, Mondadori, 2018
- Materiale fornito o indicato dal docente
- Appunti delle lezioni

Technical exercising of reading' intends to offer to the student a scientific method of approaching a text , starting from a general overview of the fundamental concepts composing the basement of phonetic, as linguistic expression. The comprehension and the practice of 'word' and linguistic mark, 'phone and phoneme', 'language',will becomes familiar for the student, as the exact definition of the Italian language sounds though the indication given by the international phonetic alphabet (IPA). Concepts given from the linguistics are a technical support to identify the literary and historical context of the masterpiece, linguistic choices, time and space, context and, in general, to analyze all the elements needed to give back with the biggest efficacy and originally the creative path of the author. Intending phonetics as 'the actions giving voice and sound to a word', strictly connected with the study of the spoken voice, technical exercising of reading, are organized both individually and collectively, for the vocal resonator training, diaphragmatic support, recognizing syntactical and rhythmic accents, variations of the vocal tone and sound, and in general all the elements needed to the actor communication.

Bibliography.
- Marta Muscariello, Introduzione alla fonetica, Arcipelago edizioni, 2010
- Paolo Zolli, Le parole straniere, Zanichelli, 1976
- Emilio Pasquini, Il viaggio di Dante, Carocci editore, 2015
- Dante Alighieri, La Divina Commedia (frammenti) (edizione a scelta dello studente)
- Stefano Massini, Ladies Football Club, Mondadori, 2018
- Materials provided or suggested by the teacher
- Class notes

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

L'insegnamento, partendo dai principi generali della linguistica, si propone di fornire allo studente una solida formazione di base nell'ambito della fonetica della lingua italiana, sviluppando la capacità di esprimersi secondo i dettami del sistema di regole di pronunzia e degli indicatori della corretta emissione vocale. Obiettivo fondamentale sarà l'acquisizione da parte dello studente degli strumenti che rendono 'viva' e 'vitale' la lettura di un testo, attraverso la concretizzazione delle immagini che lo compongono, la posizione terza del narratore, la ricerca e il riconoscimento delle intenzioni dell'autore e dei personaggi che abitano il testo, la percezione del ritmo narrativo, il rispetto – o il tradimento – della punteggiatura. Finalità ultima del corso è incrementare la consapevolezza dei mezzi vocali ed espressivi e la loro applicabilità, in funzione del contesto letterario e artistico.

Starting from linguistics fundamentals, the teaching program proposes to provide to students a solid training of basics of Italian phonetic language, developing expression skills according to the pronouncing rules system and the correct vocal emission markers. Fundamental objective will be the student's acquisition of tools making the reading of a text 'vital and alive', through a visual concretization of the images that compose it, narrator's voice role , research and recognizing author's intentions, characters dwelling in the text, narrative's rhythm perception, respect or betrayal of punctuation. Aim of the course is increasing the awareness of the vocal and expressive meanings and their applicability, according to the literary and artistic contest.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Al termine del corso lo studente dovrà conoscere le nozioni necessarie alla consapevole comprensione critica, metodologicamente fondata e culturalmente contestualizzata, delle diverse tipologie testuali, prosa, poesia, narrativa e altro, con cui verrà in contatto, ed essere in grado di esprimersi con la necessaria nitidezza della pronuncia, scevra da cadenze regionali o da disturbi fonetici.

At the end of the course the student must be conscious of the most important notions for critic comprehension, methodologically based and culturally contextualized, of different texts he should be facing – prose, poetry, novel - and being able to express himself clearly in pronunciation, free from regional cadences or reading's troubles.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Obiettivo dell'insegnamento è potenziare l'abilità espressiva dello studente in relazione a una costante e controllata intellegibilità, nel rispetto dello stile richiesto dalle tipologie di testi proposti durante le Esercitazioni tecniche di lettura, nonché in relazione alle esigenze della messa in scena. Lo studente apprenderà come suddividere un testo in sezioni, ad applicare respiri e pause efficaci; dovrà inoltre essere in grado di comprendere lo sguardo dell'autore e le traiettorie con cui accompagna il lettore all'interno della narrazione, per poterne investigare le dinamiche e restituirle successivamente come interprete.

Aim of the course is to enhance expressive abilities of the student in relation at a constant and controlled intelligibility, respecting the style required by the types of texts proposed in class during the technical exercises of reading, and in relation to the needs of staging. The student will learn how to subdivide a text into sections, , to apply effective breaths and breaks; he must also be able to understand the author's gaze and the trajectories he's accompanying the reader into the narrative, in order to investigate the dynamics and return them back later as an interpreter.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Allo studente verrà richiesto di individuare i punti di snodo a partire dai quali dovrà essere in grado di proporre modifiche e sperimentare nuove versioni interpretative, riconoscendo ed eliminando i cliché e le generalizzazioni. L'obiettivo è quello di fornire allo studente i dispositivi linguistici atti a raggiungere la consapevolezza del rapporto esistente tra la pulizia fonetica e la resa scenica, sulla base dell'impianto registico e della messa in scena.

The student will be asked to identify the starting key points, from where he should be able to proposing modifications and exploring new interpretative versions, by recognizing and eliminating clichés and generalizations. The course aim to offer the student linguistic tools to reach self-awareness in the existing relationship between a proper phonetic and clarity of delivery, according to direction and mise-en-scene requirements.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Durante il corso verrà promosso l'utilizzo di una terminologia specifica che servirà a identificare gli elementi da tenere in considerazione nell'esecuzione di una buona lettura ad alta voce. Tale vocabolario dovrà essere consapevolmente utilizzato durante le Esercitazioni per esprimere una opinione critica dell'operato svolto in classe. Lo studente dovrà regolarmente affrontare verifiche di controllo - senza valutazione in itinere - con l'obiettivo di sviluppare una comunicazione foneticamente efficiente e artisticamente efficace.

During the course the student will be given a specific terminology useful to identify the elements needed for a correct reading out loud. This vocabulary must be consciously used during the exercises, to express a critic opinion about the work made in class. The student will be constantly attending non evaluating examination tests developing a phonetically efficient and artistically effective communication skill.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Attraverso le nozioni mutuate dai principi della linguistica lo studente sarà accompagnato in un percorso didattico concepito per permettergli di affrontare un eventuale sviluppo successivo degli studi. Il continuo esercizio vocale, articolatorio e mnemonico sarà finalizzato a preparare l'allievo attore alle future complessità interpretative, e punterà a sviluppare una versatilità necessaria alla molteplicità dei ruoli che sarà chiamato a interpretare.

Through the notions proper to the linguistic fundamentals, the student will be lead in a educational path conceived to allowed a following eventual development of his studies. The regular vocal, articulatory and mnemonic training will be focused in preparing the student to the future interpretative complexity, aiming to develop a necessary versatility to the several roles that he will be interpreting.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Per la parte teorica: principi generali di linguistica strutturale. La lingua come sistema di segni. Il segno linguistico. Arbitrarietà del segno. Linearità del significante. La doppia articolazione del linguaggio. Caratteristiche del linguaggio umano. Alfabeto fonetico. Foni e fonemi. L'accento. Gli accenti sintattici e ritmici. Le vocali dell'italiano standard. Le consonanti dell'italiano standard. Classificazione. Raddoppiamento fonosintattico. La trascrizione fonetica (IPA).
Per le esercitazioni: training di rilassamento , training di riscaldamento fisico e vocale, appoggio del suono, proiettare la voce, focalizzare l'obiettivo, studio delle possibili variazioni stilistiche sul tema, improvvisazione sul testo

Bibliografia:
- Marta Muscariello, Introduzione alla fonetica, Arcipelago edizioni, 2010
- Paolo Zolli, Le parole straniere, Zanichelli, 1976
- Emilio Pasquini, Il viaggio di Dante, Carocci editore, 2015
- Dante Alighieri, La Divina Commedia, edizione a scelta dello studente
- Stefano Massini, Ladies Football Club, Mondadori, 2018
- Materiale fornito o indicato dal docente

Theoretical part: linguistics principles. Language as a sign system. The linguistic sign. Sign arbitrariness. Significant linearity. The dual articulation of the language. Characteristics of the human language. Phonetic alphabet. Phones and phonemes. The accent. Syntactic and rhythmic accent. Standard Italian vowels. Standard Italian consonants. Classification. The phonosyntactic doubling. Phonetic transcription (IPA).
Practical part: relaxation training, physical and vocal warm-up, supporting sound, voice delivery, focusing the target studying all the possible stylistic variations on the given theme, text improvisation.

Bibliography.
- Marta Muscariello, Introduzione alla fonetica, Arcipelago edizioni, 2010
- Paolo Zolli, Le parole straniere, Zanichelli, 1976
- Emilio Pasquini, Il viaggio di Dante, Carocci editore, 2015
- Dante Alighieri, La Divina Commedia (fragments)
- Stefano Massini, Ladies Football Club, Mondadori, 2018
- Materials provided or suggested by the teacher

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Conoscenza di base della lingua italiana.

Basic knowledge of the Italian language

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

I parametri utilizzati per la valutazione della prova finale dell'esame di esercitazioni tecniche di lettura saranno i seguenti: 1)corretta accentazione; 2)qualità dell'articolazione; 3)qualità dell'emissione; 4)pulizia della pronuncia; 5)correzione di eventuali difetti di pronuncia; 6)postura e gestione dell'appoggio del respiro; 7)gestione degli accenti ritmici; 8)capacità immaginifica; 9)evoluzione e crescita tecnico-artistica nel corso dell'intero anno accademico; 10)aderenza allo stile interpretativo del testo.

L'esame consiste in una Prova di Lettura Interpretativa a leggio di:
- un brano concordato con lo studente della durata compresa tra 1.30 e 2 minuti
- ripetizione della prova con richiesta di variazioni interpretative da parte della commissione esaminatrice

N.B. Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o con DSA dovranno essere concordate col docente in accordo con la Direzione.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The evaluation parameters for the technical reading training test out will be as follows: 1)correct application of phonetic accents, 2)quality of speech articulation, 3)quality of voice emission, 4)clean pronunciation, 5)correction of any troubles speech, 6)posture and managing of breath support, 7)managing of rhythmic accents, 8)imaginative skill, 9)evolution and technical artistic growth during the academic year, 10)adherence to the style of text in interpretation.
The examination program consist of an interpretative reading at the lectern of:
- an agreed passage with the student , duration between 1.30 and 2 minutes
- repetition of the test with request for variations by the examining board
N.B. Examinations procedures for students with disabilities and/or DSA must be agreed with the Management.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

FONETICA
PHONETIC

Disciplina *Course*	FONETICA PHONETIC			SAD	ADRPL014
Docente/i *Teacher(s)*	Cecilia Campani				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Renato Rascel
Tipologia disciplina *Teaching methods*	TEORICO-PRATICA THEORETICAL-PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	39			CFA	3

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Il corso di Esercitazioni tecniche di lettura intende fornire allo studente una metodologia di apprendimento della fonetica italiana, a partire da una panoramica generale sui concetti fondanti la linguistica strutturale (linguaggio, lingua, parola, segno linguistico, fonema, etc).
In particolare, si occupa di articolare e mettere insieme i frammenti funzionali al discorso pubblico: dal suono al fonema, dal fonema alla parola, dalla parola alla frase, e poi all'intenzione, alla parabola del racconto, all'incipit e al finale.
Una prima parte delle lezioni sarà dedicata al riscaldamento, e si servirà della Divina Commedia per una serie di esercitazioni pratiche collettive su elementi quali:
la proiezione della voce
il suono in relazione allo spazio
il ritmo e le sue variazioni
il passaggio del testimone – porgere la battuta
intenzioni, toni, immagini, immaginario e creazione dell'atmosfera
discorso diretto e indiretto, passaggio da narratore a 'personaggio'
Queste esercitazioni forniranno gli strumenti di base per lavorare individualmente sul proprio brano scelto, che una volta proposto alla platea dei compagni andrà ad allenare l'ascolto attivo e i feedback volti a migliorare di volta in volta la sua esecuzione.

Si lavorerà su materiali forniti dal docente, proposti dai singoli allievi, e sul V Canto dell'Inferno ("La Divina Commedia", Dante Alighieri).

Bibliografia di approfondimento (non necessaria per sostenere la prova d'esame):
"Respiro e voce - Istruzioni per parlare bene", di Horst Coblenzer, Franz Muhar (Ed. Ubulibri)

The Technical Reading Exercises Course aims to provide the student with a learning methodology of Italian phonetics, starting from a general overview of the basic concepts of structural linguistics (language, speech, linguistic sign, phoneme, etc.).
In particular, it deals with articulating and putting together the functional fragments of public discourse: from sound to phoneme, from phoneme to word, from word to sentence, and then to intention, to the story's parable, to incipit and ending.
A first part of the lessons will be dedicated to warming up, and will use the Divine Comedy for a series of collective practical exercises on elements such as:
- voice projection
- sound in relation to space
- rhythm and its variations
- 'passing the baton'
- intentions, tones, images, imagery and atmosphere's creation
- direct and indirect speech, from narrator to 'character'

These exercises will provide the basic tools to work individually on the student's chosen piece, which o will train active listening and feedback on the companion's audience, aimed at improving its performance from time to time.

Working materials will be provided by the teacher and individually proposed by students (along with "V Canto Inferno", Divina Commedia, Dante Alighieri).
Further reading (not mandatory for lessons or final exams):
"Respiro e voce - Istruzioni per parlare bene", Horst Coblenzer & Franz Muhar (Ed. Ubulibri)

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

L'insegnamento, partendo dai principi generali della linguistica, si propone di fornire allo studente una solida formazione di base nell'ambito della fonetica della lingua italiana, sviluppando la capacità di esprimersi secondo i dettami del sistema di regole di pronunzia e degli indicatori della corretta emissione vocale. Obiettivo fondamentale sarà l'acquisizione da parte dello studente degli strumenti che rendono 'viva' e 'vitale' la lettura di un testo, attraverso la concretizzazione delle immagini che lo compongono, la posizione terza del narratore, la ricerca e il riconoscimento delle intenzioni dell'autore e dei personaggi che abitano il testo, la percezione del ritmo narrativo, il rispetto – o il tradimento – della punteggiatura. Finalità ultima del corso è incrementare la consapevolezza dei mezzi vocali ed espressivi e la loro applicabilità, in funzione del contesto letterario e artistico.

Starting from linguistics fundamentals, the teaching program proposes to provide to students a solid training of basics of italian phonetical language, developping expression skills according to the pronouncing rules system and the correct vocal emission markers. Fundamental objective will be the student's acquisition of tools making the reading of a text 'vital and alive', through the images concretization that compose it, narrator's voice role , research and recognizing author's intentions, characters dwelling in the text, narrative's rhythm perception, respect or betrayal of punctuation. Aim of the course is increasing the awareness of the vocal and expressive meanings and their applicability, according to the literary and artistic contest.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Al termine del corso lo studente dovrà conoscere le nozioni necessarie alla consapevole comprensione critica, metodologicamente fondata e culturalmente contestualizzata, delle diverse tipologie testuali, prosa, poesia, narrativa e altro, con cui verrà in contatto, ed essere in grado di esprimersi con la necessaria nitidezza della pronuncia, scevra da cadenze regionali o da disturbi fonetici.

At the end of the course the student must be conscious of the most important notions for critic comprehension, methodologically based and culturally contestualized, of different texts he will be facing – prose, poetry, novel - and beeing able to express himself clearly in pronunciation, free from regional cadences or reading's flaws.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Obiettivo dell'insegnamento è potenziare l'abilità espressiva dello studente in relazione a una costante e controllata intelligibilità, nel rispetto dello stile richiesto dalle tipologie di testi proposti durante le Esercitazioni tecniche di lettura, nonché in relazione alle esigenze della messa in scena. Lo studente apprenderà come suddividere un testo in sezioni, ad applicare respiri e pause efficaci; dovrà inoltre essere in grado di comprendere lo sguardo dell'autore e le traiettorie con cui accompagna il lettore all'interno della narrazione, per poterne investigare le dinamiche e restituirle successivamente come interprete.

Aim of the course is to enhance expressive abilities of the student in relation to a constant and controlled intelligibility, respecting the style required by the types of texts proposed in class during the technical exercises of reading, and in relation to the needs of staging. The student will learn how to subdivide a text into sections, to apply effective breaths and breaks; he must also be able to understand tthe author's gaze and the trajectories he's using to accompany the reader into the narrative, in order to investigate the dynamics and return them back later as an actor.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Allo studente verrà richiesto di individuare i punti di snodo a partire dai quali dovrà essere in grado di proporre modifiche e sperimentare nuove versioni interpretative, riconoscendo ed eliminando i cliché e le generalizzazioni. L'obiettivo è quello di fornire allo studente i dispositivi linguistici atti a raggiungere la consapevolezza del rapporto esistente tra la pulizia fonetica e la resa scenica, sulla base dell'impianto registico e della messa in scena.

The student will be asked to identify the starting key points, from where he should be able to proposing modifications and exploring new interpretative versions, by recognizing and eliminating clichés and generalizations. The course aim to offer the student linguistic tools to reach self-awareness in the existing relationship between proper phonetic and clarity of delivery, according to direction and mise-en-scène requirements.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Durante il corso verrà promosso l'utilizzo di una terminologia specifica che servirà a identificare gli elementi da tenere in considerazione nell'esecuzione di una buona lettura ad alta voce. Tale vocabolario dovrà essere consapevolmente utilizzato durante le Esercitazioni per esprimere una opinione critica dell'operato svolto in classe. Lo studente dovrà regolarmente affrontare verifiche di controllo - senza valutazione - con l'obiettivo di sviluppare una comunicazione foneticamente efficiente e artisticamente efficace.

During the course the student will be given a specific terminology useful to identify the elements needed for a correct reading out loud. This vocabulary must be consciously used during the exercises, to express a critic opinion about the work made in class. The student will be constantly attending non evaluating examination tests developping a phonetically efficient and artistically effective communication skill.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Attraverso le nozioni mutuate dai principi della Linguistica lo studente sarà accompagnato in un percorso didattico concepito per permettergli di affrontare un eventuale sviluppo successivo degli studi. Il continuo esercizio vocale, articolatorio e mnemonico sarà finalizzato a preparare l'allievo attore alle future complessità interpretative, e punterà a sviluppare una versatilità necessaria alla molteplicità dei ruoli che sarà chiamato a interpretare.

Through the notions proper to the linguistic fundamentals, the student will be lead in a educational path conceived to allowed a following eventual development of his studies. The regular vocal, articulatory and mnemonic training will be focused in preparing the student to futures interpretatives complexities, aiming to develop a necessary versatility to the several roles that he will be interpreting.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

L'esame consiste in una Prova di Lettura Interpretativa a leggìo di un brano a scelta dello studente (della durata compresa tra 1.30 e 2 minuti), a cui possono seguire richieste interpretative da parte della commissione.

The exam consists of an Interpretative Reading Test of a text fragment chosen by the student (lasting between 1.30 and 2 minutes), which may be followed by interpretation's request from the commission.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Conoscenza di base della lingua italiana.

Basic knowledge of italian language.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Lo studente verrà valutato parzialmente sulla base dell'evoluzione compiuta nel corso dell'anno, avendo osservato il suo livello di partenza e le nuove capacità acquisite.
La valutazione principale sarà ad ogni modo quella relativa all'esecuzione del brano in sede d'esame.
Qui verranno valutate:
- corretta accentazione dei vocaboli
- qualità dell'articolazione
- grado di correzione dei propri principali difetti di pronuncia
- relazione con la platea di ascoltatori
- postura e gestione del respiro e dell'emissione vocale
- scelta delle pause e variazioni di ritmo
- efficacia delle scelte espressive operate
- creazione e relazione alle immagini
- adesione al testo scelto

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The student will be partially assessed on the all-year-round growth, considering its starting level and the new skills acquired.
In any case, the main evaluation will be the reading of the piece during the exam.
Here it will be evaluated:
- correct words' accentuation
- vocal articulatory quality
- degree of correction of one's main speech flaws
- relationship with the audience
- posture and management of breathing and vocal emission
- choice of pauses and rhythm variations
- effectiveness of the expressive choices
- creation of atmosphere and relation with images
- adherence to the chosen script

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

FONETICA
PHONETIC

Disciplina *Course*	FONETICA PHONETIC			SAD	ADRPL014
Docente/i *Teacher(s)*	Cecilia Campani				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Delia Scala
Tipologia disciplina *Teaching methods*	TEORICO-PRATICA THEORETICAL-PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	39			CFA	3

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Il corso di Esercitazioni tecniche di lettura intende fornire allo studente una metodologia di apprendimento della fonetica italiana, a partire da una panoramica generale sui concetti fondanti la linguistica strutturale (linguaggio, lingua, parola, segno linguistico, fonema, etc).
In particolare, si occupa di articolare e mettere insieme i frammenti funzionali al discorso pubblico: dal suono al fonema, dal fonema alla parola, dalla parola alla frase, e poi all'intenzione, alla parabola del racconto, all'incipit e al finale.
Una prima parte delle lezioni sarà dedicata al riscaldamento, e si servirà della Divina Commedia per una serie di esercitazioni pratiche collettive su elementi quali:
- la proiezione della voce
- il suono in relazione allo spazio
- il ritmo e le sue variazioni
- il passaggio del testimone – porgere la battuta
- intenzioni, toni, immagini, immaginario e creazione dell'atmosfera
- discorso diretto e indiretto, passaggio da narratore a 'personaggio'

Queste esercitazioni forniranno gli strumenti di base per lavorare individualmente sul proprio brano scelto, che una volta proposto alla platea dei compagni andrà ad allenare l'ascolto attivo e i feedback volti a migliorare di volta in volta la sua esecuzione.

Si lavorerà su materiali forniti dal docente, proposti dai singoli allievi, e sul V Canto dell'Inferno ("La Divina Commedia", Dante Alighieri).

Bibliografia di approfondimento (non necessaria per sostenere la prova d'esame):
"Respiro e voce - Istruzioni per parlare bene", di Horst Coblenzer, Franz Muhar (Ed. Ubulibri)

The Technical Reading Exercises Course aims to provide the student with a learning methodology of Italian phonetics, starting from a general overview of the basic concepts of structural linguistics (language, speech, linguistic sign, phoneme, etc.).
In particular, it deals with articulating and putting together the functional fragments of public discourse: from sound to phoneme, from phoneme to word, from word to sentence, and then to intention, to the story's parable, to incipit and ending.
A first part of the lessons will be dedicated to warming up, and will use the Divine Comedy for a series of collective practical exercises on elements such as:
- voice projection
- sound in relation to space
- rhythm and its variations
- 'passing the baton'
- intentions, tones, images, imagery and atmosphere's creation
- direct and indirect speech, from narrator to 'character'

These exercises will provide the basic tools to work individually on the student's chosen piece, which o will train active listening and feedback on the companion's audience, aimed at improving its performance from time to time.

Working materials will be provided by the teacher and individually proposed by students (along with "V Canto Inferno", Divina Commedia, Dante Alighieri).
Further reading (not mandatory for lessons or final exams):
"Respiro e voce - Istruzioni per parlare bene", Horst Coblenzer & Franz Muhar (Ed. Ubulibri)

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

L'insegnamento, partendo dai principi generali della linguistica, si propone di fornire allo studente una solida formazione di base nell'ambito della fonetica della lingua italiana, sviluppando la capacità di esprimersi secondo i dettami del sistema di regole di pronunzia e degli indicatori della corretta emissione vocale. Obiettivo fondamentale sarà l'acquisizione da parte dello studente degli strumenti che rendono 'viva' e 'vitale' la lettura di un testo, attraverso la concretizzazione delle immagini che lo compongono, la posizione terza del narratore, la ricerca e il riconoscimento delle intenzioni dell'autore e dei personaggi che abitano il testo, la percezione del ritmo narrativo, il rispetto – o il tradimento – della punteggiatura. Finalità ultima del corso è incrementare la consapevolezza dei mezzi vocali ed espressivi e la loro applicabilità, in funzione del contesto letterario e artistico.

Starting from linguistics fundamentals, the teaching program proposes to provide to students a solid training of basics of italian phonetical language, developping expression skills according to the pronouncing rules system and the correct vocal emission markers. Fundamental objective will be the student's acquisition of tools making the reading of a text 'vital and alive', through the images concretization that compose it, narrator's voice role , research and recognizing author's intentions, characters dwelling in the text, narrative's rhythm perception, respect or betrayal of punctuation. Aim of the course is increasing the awareness of the vocal and expressive meanings and their applicability, according to the literary and artistic contest.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Al termine del corso lo studente dovrà conoscere le nozioni necessarie alla consapevole comprensione critica, metodologicamente fondata e culturalmente contestualizzata, delle diverse tipologie testuali, prosa, poesia, narrativa e altro, con cui verrà in contatto, ed essere in grado di esprimersi con la necessaria nitidezza della pronuncia, scevra da cadenze regionali o da disturbi fonetici.

At the end of the course the student must be conscious of the most important notions for critic comprehension, methodologically based and culturally contestualized, of different texts he will be facing – prose, poetry, novel - and beeing able to express himself clearly in pronunciation, free from regional cadences or reading's flaws.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Obiettivo dell'insegnamento è potenziare l'abilità espressiva dello studente in relazione a una costante e controllata intelligibilità, nel rispetto dello stile richiesto dalle tipologie di testi proposti durante le Esercitazioni tecniche di lettura, nonché in relazione alle esigenze della messa in scena. Lo studente apprenderà come suddividere un testo in sezioni, ad applicare respiri e pause efficaci; dovrà inoltre essere in grado di comprendere lo sguardo dell'autore e le traiettorie con cui accompagna il lettore all'interno della narrazione, per poterne investigare le dinamiche e restituirle successivamente come interprete.

Aim of the course is to enhance expressive abilities of the student in relation to a constant and controlled intelligibility, respecting the style required by the types of texts proposed in class during the technical exercises of reading, and in relation to the needs of staging. The student will learn how to subdivide a text into sections, to apply effective breaths and breaks; he must also be able to understand tthe author's gaze and the trajectories he's using to accompany the reader into the narrative, in order to investigate the dynamics and return them back later as an interpreter.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Allo studente verrà richiesto di individuare i punti di snodo a partire dai quali dovrà essere in grado di proporre modifiche e sperimentare nuove versioni interpretative, riconoscendo ed eliminando i cliché e le generalizzazioni. L'obiettivo è quello di fornire allo studente i dispositivi linguistici atti a raggiungere la consapevolezza del rapporto esistente tra la pulizia fonetica e la resa scenica, sulla base dell'impianto registico e della messa in scena.

The student will be asked to identify the starting key points, from where he should be able to proposing modifications and exploring new interpretative versions, by recognizing and eliminating clichés and generalizations. The course aim to offer the student linguistic tools to reach self-awareness in the existing relationship between proper phonetic and clarity of delivery, according to direction and mise-en-scène requirements.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Durante il corso verrà promosso l'utilizzo di una terminologia specifica che servirà a identificare gli elementi da tenere in considerazione nell'esecuzione di una buona lettura ad alta voce. Tale vocabolario dovrà essere consapevolmente utilizzato durante le Esercitazioni per esprimere una opinione critica dell'operato svolto in classe. Lo studente dovrà regolarmente affrontare verifiche di controllo - senza valutazione - con l'obiettivo di sviluppare una comunicazione foneticamente efficiente e artisticamente efficace.

During the course the student will be given a specific terminology useful to identify the elements needed for a correct reading out loud. This vocabulary must be consciously used during the exercises, to express a critic opinion about the work made in class. The student will be constantly attending non evaluating examination tests developping a phonetically efficient and artistically effective communication skill.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Attraverso le nozioni mutuate dai principi della Linguistica lo studente sarà accompagnato in un percorso didattico concepito per permettergli di affrontare un eventuale sviluppo successivo degli studi. Il continuo esercizio vocale, articolatorio e mnemonico sarà finalizzato a preparare l'allievo attore alle future complessità interpretative, e punterà a sviluppare una versatilità necessaria alla molteplicità dei ruoli che sarà chiamato a interpretare.

Through the notions proper to the linguistic fundamentals, the student will be lead in a educational path conceived to allowed a following eventual development of his studies. The regular vocal, articulatory and mnemonic training will be focused in preparing the student to futures interpretatives complexities, aiming to develop a necessary versatility to the several roles that he will be interpreting.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

L'esame consiste in una Prova di Lettura Interpretativa a leggìo di un brano a scelta dello studente (della durata compresa tra 1.30 e 2 minuti), a cui possono seguire richieste interpretative da parte della commissione.

The exam consists of an Interpretative Reading Test of a text fragment chosen by the student (lasting between 1.30 and 2 minutes), which may be followed by interpretation's request from the commission.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Conoscenza di base della lingua italiana.

Basic knowledge of italian language.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Lo studente verrà valutato parzialmente sulla base dell'evoluzione compiuta nel corso dell'anno, avendo osservato il suo livello di partenza e le nuove capacità acquisite.
La valutazione principale sarà ad ogni modo quella relativa all'esecuzione del brano in sede d'esame.
Qui verranno valutate:
- corretta accentazione dei vocaboli
- qualità dell'articolazione
- grado di correzione dei propri principali difetti di pronuncia
- relazione con la platea di ascoltatori
- postura e gestione del respiro e dell'emissione vocale
- scelta delle pause e variazioni di ritmo
- efficacia delle scelte espressive operate
- creazione e relazione alle immagini
- adesione al testo scelto

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The student will be partially assessed on the all-year-round growth, considering its starting level and the new skills acquired.
In any case, the main evaluation will be the reading of the piece during the exam.
Here it will be evaluated:
- correct words' accentuation
- vocal articulatory quality
- degree of correction of one's main speech flaws
- relationship with the audience
- posture and management of breathing and vocal emission
- choice of pauses and rhythm variations
- effectiveness of the expressive choices
- creation of atmosphere and relation with images
- adherence to the chosen script

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

DIZIONE
DICTION

Disciplina *Course*	DIZIONE DICTION			SAD	ADRPL015
Docente/i *Teacher(s)*	Lorena Crepaldi				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Nino Manfredi
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	78			CFA	3

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

L'insegnamento della Dizione si prefigge di introdurre lo studente allo studio scientifico della pronuncia della lingua italiana in tutti i suoi molteplici aspetti e combinazioni. Il programma del corso prevede una trattazione sistematica dei vari livelli di articolazione del linguaggio parlato, attraverso la fonologia, la sintassi, il lessico. Anche lo studio dei dialetti appartenenti alle principali aree linguistiche sarà oggetto di analisi e sperimentazione linguistica. L'obiettivo è sviluppare negli studenti la consapevolezza della complessità dell'architettura del linguaggio e fare acquisire loro nuove competenze teoriche e metodologiche, declinabili in tutti i contesti lavorativi connessi con la professione dell'Attore. La parola cambia la sua forma, e ciò, inevitabilmente, ridefinisce la forma del pensiero.

Bibliografia:

- Piero Fiorelli, Corso di pronunzia italiana, ed. RADAR, Padova, 1974
- Margaret Atwood, Seme di strega, BUR contemporanea, 2018
- Bruno Migliorini, Carlo Tagliavini, Piero Fiorelli, D.O.P., Dizionario di Ortografia e Pronunzia, ed. RAI-ERI, Roma, 1999
-Materiale fornito o indicato dal docente durante il corso
-Appunti delle lezioni

The diction teaching program intends to introduce the student to the scientific study of the correct Italian pronounce, in all its multiple aspects and combinations. The course program will treat systematically of all various articulation levels in spoken language trough the study of phonology,, syntax and lexicon. Also dialects belonging to the main linguistic areas will be analysed and experimented. The course aims to develop awareness about complexity of the language architecture, giving students new methodological and theoretical knowledge, useful in all the professional contexts connected with acting. The word changes the form, and this redefines the way of thinking.

Bibliography:

- Piero Fiorelli, Corso di pronunzia italiana, ed. RADAR, Padova, 1974
- Margaret Atwood, HAG- SEED, BUR contemporanea, 2018
- Bruno Migliorini, Carlo Tagliavini, Piero Fiorelli, D.O.P., Dizionario di Ortografia e Pronunzia, ed. RAI-ERI, Roma, 1999
-Materials provided or suggested by the teacher
- Class notes

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

L'insegnamento della Dizione si propone di fornire agli studenti del corso il sistema di regole teorico/pratico che è alla base della corretta pronunzia della lingua italiana, prerequisito fondamentale per dotare lo studente della competenza linguistica necessaria alla recitazione di un testo sia teatrale sia cinematografico, o in altro ambito. Nello specifico lo studio è rivolto all'apprendimento pratico della pronuncia di vocali e consonanti, degli accenti tonici e fonici, all'eliminazione della cadenza regionale, e al conseguimento di una totale autonomia nella gestione del testo drammaturgico e poetico in tutte le sue forme espressive in relazione alle esigenze degli stili della messa in scena, requisiti necessari all'attività professionale dell'Attore. Attraverso esercizi mirati all'ascolto del proprio corpo-voce nello spazio scenico, lo studente impara la postura corretta ai fini di una adeguata respirazione, il giusto appoggio vocale e l'articolazione necessaria per sostenere un discorso in pubblico e la recitazione di un testo. Questo insegnamento si pone come obiettivo finale l'acquisizione organica della corretta pronuncia italiana affinché la resa scenica dell'attore risulti linguisticamente fluida, teatralmente intelleggibile e libera da ostacoli tecnici. L'apprendimento della Dizione, con la trasformazione di accenti e sonorità, deve essere inteso come un graduale processo di trasformazione delle modalità comunicative e della conseguente capacità di decodifica dei procedimenti artistici legati all'uso del testo scritto, parlato e recitato.

The teaching of diction intends to give the students the theoretical and practical system of rules composing the correct pronounce of Italian language, basic requirement to enhance student's linguistic knowledge needed for theatrical and cinematographic acting, or in other professional situations. More specifically the study aims at learning vowels and consonants pronunce, tonic and phonetic accents, removing cadences, and achieving a total autonomy in dealing with a dramatic and poetic text intended in all his expressive shapes, related to the mise-en-scene needs, prerequisite in the profession. Through targeted exercises listening to owns body-voice in the stage space, the student learns the posture needed for a right breathing, the vocal support and articulation to hold a public speech and playing a text. The ultimate objective is the organic acquisition of the correct Italian pronounce to have a linguistic fluid result on scene theatrically comprehensible and clear. Learning Diction, changing accents and sounds, must be intended as a gradual transformation of the way of thinking process about communication modalities and the consequent ability to identify artistic process concerning the written text, spoken and acted.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Tenuto conto degli obiettivi formativi, lo studente dovrà affrontare lo studio approfondito e minuzioso della lingua italiana in tutti gli aspetti della pronuncia, dell'accentazione, della conoscenza delle regole fondamentali dell'ortoepia, dell'emissione vocale, al fine di padroneggiare con sempre maggiore disinvoltura il proprio strumento-voce e più in generale, tutti gli aspetti espressivi della parola, con particolare riguardo all'espressione artistica e poetica.

According to the learning objectives, the student will be in charge of an intensive and detailed study of the Italian language on all its aspects, included pronouncing, accentuation, orthoepy fundamental rules, voice delivery, aiming to master easier and easier its proper voice tools and, more generally, all the spoken aspects, with particular regard to artistic and poetic expression.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Al termine del corso, lo studente dovrà essere in grado di accentare correttamente le parole contenute in un frammento testuale, dovrà aver preso coscienza e corretto - in assenza di particolari condizioni fisico-motorie debilitanti - i propri difetti di pronuncia, dovrà conoscere gli esercizi più utili per migliorare la propria articolazione, appoggio del respiro ed emissione e applicarli con costanza.

At the end of the course the student should be able to accent words of a text, must be aware and have correct, in absence of any particular debilitating physical and motor conditions, his own pronunciation defects, knowing the most useful exercises to improve the articulation, breathing support and emission and apply them consistently.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Lo studente attraverso gli esercizi, l'ascolto attivo e la ripetizione dovrà acquisire i principi fondamentali della disciplina, sviluppando una sensibilità artistica verso l'arte del parlare bene, dovrà riconoscere e individuare autonomamente la forma corretta della lingua in relazione sia al sistema di regole tout court sia in relazione al loro ambito di applicazione (reading, spettacolo, doppiaggio cine-televisivo, recitazione cinematografica, etc.)

The student, trough exercises, active listening and the repetition must know fundamental principles of the subject , developing an artistic sensitivity towards the art of well speaking, must recognize and autonomously determine the correct form of the language in relation to both the system of rules tout court and in relation to their application field (readings, theatre, cinema, dubbing for cine-television, etc.)

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Lo studente dovrà essere in grado di trasferire le conoscenze acquisite sulla corretta dizione e ortoepia nella totalità dell'attività didattica, adattando l'uso del proprio strumento vocale alle esigenze dello spazio e del contesto; oltre a dimostrare di possedere un'adeguata duttilità linguistica, necessaria all'applicazione pratica del sistema di regole della pronunzia, dovrà altresì saper comunicare con una buona proprietà di linguaggio le problematiche collegate al tema in questione, e proporre eventuali soluzioni. Nello specifico, dovrà dimostrare di saper riconoscere e correggere oralmente accenti e cadenze regionali errate, di riprodurre cadenze regionali diverse da quella di provenienza, o pronunce 'discostate', secondo le esigenze della messa in scena.

The student should be able to transfer the knowledge about correct diction and orthoepy in all the education activities, adapting the use of his vocal instrument to the needs of space and contest; in addition of showing the appropriate linguistic versatility prerequisite for the practical application of the diction rules, will be asked to know how to communicate with good properties of language and issues relates with the given theme, finding eventual solutions. More specifically, recognizing and correcting accents and regional cadences and suggest the convenient resolution, how to reproduce a different regional accent than the original one, or pronouncing in a particular way, as requested by the mise-en-scène.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Lo studente, attraverso una graduale analisi della materia e dei suoi aspetti applicativi, e alla luce del livello di preparazione linguistico di partenza, sarà guidato nell'individuazione di un percorso personalizzato finalizzato a ottimizzarne il rendimento. La decodifica della corretta forma linguistica si affina gradualmente nell'avanzamento della formazione, e il 'nuovo modo di parlare' dell'allievo si struttura a partire anche da un allenamento fisico che lo rende ricettivo e duttile, stabilendo le basi per potersi muovere con le giuste competenze nei vari ambiti dello spettacolo.

The student, trough a gradual analysis of the subject and of its applicative aspects, and considering the level of linguistic preparation, will be guided to identify a personal path aimed at optimizing the performance. The correct linguistic form decoding is gradually refined during the progressive training, and the student's 'new way of speaking' is structured from a physical workout that makes him receptive and ductile, establishing the basis for being able to move with the right skills in the various fields of entertainment.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Definizione di dizione. Lingua. Linguaggio e sue funzioni. Dialetto. Vernacolo. Parlata. Distribuzione territoriale della lingua italiana. I procedimenti della dizione. Pronunzia e Scrittura. Gli organi della pronunzia. I fonemi dell'italiano. Le vocali e le semiconsonanti. I dittonghi e i trittonghi. Le consonanti in generale. I gruppi di consonanti e loro classificazione. Regole di pronunzia della lettera 'e' aperta ed 'e' chiusa. Regole di pronunzia della lettera 'o' aperta e 'o' chiusa. Regole della lettera 's' sorda ed 's' sonora. Regole di pronunzia della lettera 'z' sorda e della 'z' sonora. Le parole nella frase. Il raddoppiamento sintattico. L'accentazione. Opposizione fonologica e tipologie. Incertezze d'accento in voci comuni. Incertezze d'accento in nomi propri. I numeri e le cifre.

Bibliografia:
- Piero Fiorelli, Corso di pronunzia italiana, ed. RADAR, Padova, 1974
- Margaret Atwood, Seme di strega, BUR contemporanea, 2018
- Materiale fornito o indicato dal docente durante il corso
- Appunti delle lezioni

Definition of diction. Language, definitions and functions. Dialect. Territorial distribution of Italian language. Procedures of diction. Derivations from Latins. Pronouncing and writing. Speech system and basic anatomy. Italian phonemes. Vowels and semi consonants. Diphthongs and triphthongs. Consonants. Groups of consonants and their classification. Accenting rules for vowels 'e' and 'o'. Pronunciation rules for the consonants 's' and 'z'. Syntactic doubling. Accentuation. Phonological opposition. Uncertainties of accent in common terms. Uncertainties of accent in pro-per names. Numbers and digits.

Bibliography.
- Piero Fiorelli, Corso di pronunzia italiana, ed. RADAR, Padova, 1974
- Margaret Atwood, Seme di strega, BUR contemporanea, 2018
- Bruno Migliorini, Carlo Tagliavini, Piero Fiorelli, D.O.P., Dizionario di Ortografia e Pronunzia, ed. RAI-ERI, Roma, 1999
-Materials provided or suggested by the teacher during the course
-Class notes

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Conoscenza di base della lingua italiana

Basic knowledge of the Italian language

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

L'apprendimento dello studente sarà valutato a partire dalla capacità di aver integrato in modo organico i principi fondamentali della dizione alla normale pratica della lingua come abituale strumento comunicativo ed espressivo; nel corso dell'anno scolastico, l'allievo sarà altresì valutato osservando l'attitudine al cambiamento dell'approccio linguistico e alla costante applicazione di esso.

L'esame consiste in una Prova Scritta suddivisa in 3 parti:
- questionario a risposta multipla sui temi trattati a lezione
- accentazione fonica e tonica di un testo (diverso per ogni studente e fornito dal docente)
- accentazione fonica e tonica di un dettato in dizione

La prova d'esame sarà valutata sufficiente qualora gli errori rilevati non superino il 20%.

N.B. Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate con la Direzione.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The learning process of each students will be assessed basing on the ability to organically integrate the diction fundamentals to the normal usual practice of the language, intended as a communicative and expressive tool ; during the academic year, the student will be evaluated by observing the attitude to the change of approaching the language and the constant application of it.

The exam consists of a written test in 3 parts:
- *multiple choice questionnaire on the topics covered in class*
- *phonic and tonic accenting of a text (different for each student and provided by the teacher)*
- *phonic and tonic accenting of a dictation*

To be considered successful the percentage of mistakes in the examination must not exceed the maximum of 20%

N.B. Examination procedures for the students with disabilities and/or DSA must be agreed with the Management.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

DIZIONE
DICTION

Disciplina *Course*	DIZIONE DICTION			SAD	ADRPL015
Docente/i *Teacher(s)*	Cecilia Campani				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Renato Rascel
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	78			CFA	3

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Scopo dell'insegnamento è sviluppare negli studenti la consapevolezza della complessità dell'architettura del linguaggio e fare acquisire loro una serie di competenze teoriche e metodologiche basilari per comprendere la natura profonda dei fatti linguistici e che potranno dunque spendere in tutti gli ambiti lavorativi connessi con la professione dell'Attore.
Il Corso di Dizione rivolto agli studenti del 1° anno prevede l'attraversamento dei seguenti argomenti:
Respirazione 'scenica' e uso corretto del diaframma
Appoggiatura del suono, amplificazione naturale e risuonatori
Accenti tonici e fonici, le 7 vocali, corretta pronuncia di vocali e consonanti, raddoppiamento sintattico
Cenni di scrittura fonetica, accentazione
Breve storia e utilità della dizione
Regole ed eccezioni relative ai fonemi è/é, ò/ó, s/ʃ, ʒ/z , comprensive di desinenze, dittonghi, trittonghi
Parole omografe foniche e toniche
Consultazione del D.O.P. online
Riconoscimento ed eliminazione dei principali difetti di pronuncia
Riconoscimento ed eliminazione di cantilene e cadenze regionali
Creazione di un training personale e collettivo per allenare articolazione ed emissione (riscaldamento vocale)

Si richiede allo studente di avere sempre con sé il materiale necessario per scrivere e prendere appunti (cartaceo). Potranno all'occorrenza essere effettuate registrazioni (è sufficiente il registratore vocale di uno smartphone).

Bibliografia di approfondimento (non necessaria per sostenere la prova d'esame):
NICOLETTA RAMORINO, Corso di Dizione, De Vecchi Editore, Milano, 1991
BRUNO MIGLIORINI, CARLO TAGLIAVINI, PIERO FIORELLI, D.O.P., Dizionario di Ortografia e Pronunzia, ed. RAI-ERI, Roma, 1999
+++ AUTORI NARRATIVA, Materiali forniti dal docente o concordati con l'allievo.

The aim of the course is to develop students awareness on the complexity of language's architecture and to make them acquire a series of basic theoretical and methodological skills to understand the profound nature of linguistic facts - which they will therefore be able to spend in all areas of work connected with the Actor's profession.
The Diction Course aimed at 1st year students will explore the following topics:
- 'Scenic' breathing and correct use of the diaphragm
- Voice support, natural amplification and resonators
- Tonic and phonic accents, the 7 vowels, correct pronunciation of vowels and consonants, doubling-syntactic point
- Hints of phonetic writing, accentuation
- Brief history and use of diction
- Rules and exceptions relating to phonemes è / é, ò / ó, s / ʃ, ʒ / z, desinences, diphthongs, tripphthongs
- Phonic and tonic homographic words
- Consultation of the D.O.P. online
- Recognition and elimination of main speeches's flaws
- Recognition and elimination of chants and regional cadenza
- Creation of personal and collective training to exercise articulation and vocal emission (vocal warm-up)

The student is required to bring appropriate writing material (papery). Vocal recordings will be used if necessary (the voice recorder of a smartphone is sufficient).

Further reading (not mandatory for lessons or final exams):

NICOLETTA RAMORINO, Course of Diction, De Vecchi Editore, Milan, 1991
BRUNO MIGLIORINI, CARLO TAGLIAVINI, PIERO FIORELLI, D.O.P., Dictionary of Spelling and Pronunciation, ed. RAI-ERI, Rome, 1999
+++ NARRATIVE AUTHORS, Materials provided by the teacher or agreed with the student.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

L'insegnamento della Dizione si propone di fornire agli studenti del corso il sistema di regole teorico/pratico che è alla base della corretta pronunzia della lingua italiana, prerequisito fondamentale per dotare lo studente della competenza linguistica necessaria alla recitazione di un testo sia teatrale sia cinematografico, o in altro ambito. Nello specifico lo studio è rivolto all'apprendimento pratico della pronuncia di vocali e consonanti, degli accenti tonici e fonici, all'eliminazione della cadenza regionale, e al conseguimento di una totale autonomia nella gestione del testo drammaturgico e poetico in tutte le sue forme espressive in relazione alle esigenze degli stili della messa in scena, requisiti necessari all'attività professionale dell'Attore. Attraverso esercizi mirati all'ascolto del proprio corpo-voce nello spazio scenico, lo studente impara la postura corretta ai fini di una adeguata respirazione, il giusto appoggio vocale e l'articolazione necessaria per sostenere un discorso in pubblico e la recitazione di un testo. Questo insegnamento si pone come obiettivo finale l'acquisizione organica della corretta pronuncia italiana affinché la resa scenica dell'attore risulti linguisticamente fluida, teatralmente intelligibile e libera da ostacoli tecnici. L'apprendimento della Dizione, con la trasformazione di accenti e sonorità, deve essere inteso come un graduale processo di trasformazione delle modalità comunicative e della conseguente capacità di decodifica dei procedimenti artistici legati all'uso del testo scritto, parlato e recitato.

The teaching of Dictions intends to give the students the theoretical and practical system of rules composing the correct pronounce of italian language, basic requirement to enhance student's linguistic knowledge needed for theatrical and cinematographic acting, or in other professional situations. More specifically the study aims at learning vowels and consonants pronunce, tonic and phonetic accents, removing cadences, and achieving a total autonomy in dealing with a dramaturgical and poetic text intended in all his expressive shapes, related to the mise-en-scene needs, prerequisite in the profession. Through targeted exercises listening to owns body-voice in the stage space, the student learns the proper posture for the right breathe, the vocal support and articulation to hold a public speach and act a script. The ultimate objective is the organic acquisition of the correct italian pronounce to have a linguistic fluid result on scene, theatrically comprehensible and clear. Learning Diction, changing accents and sounds, must be intended as a gradual transformation of the way of thinking process about communication modalities and the consequent ability to identify artistic process concerning the written text, spoken and acted.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Tenuto conto degli obiettivi formativi, lo studente dovrà affrontare lo studio approfondito e minuzioso della lingua italiana in tutti gli aspetti della pronuncia, dell'accentazione, della conoscenza delle regole fondamentali dell'ortoepia, dell'emissione vocale, al fine di padroneggiare con sempre maggiore disinvoltura il proprio strumento-voce e più in generale, tutti gli aspetti espressivi della parola, con particolare riguardo all'espressione artistica e poetica.

According to the learning objectives, the student will be in charge of an intensive and detailed study of the italian language on all its aspects, included pronounciation, accentuation, orthoepy fundamental rules, vocal emission, in order to progressively master his ease of speech and, more generally, all the spoken aspects, with particular regard to artistic and poetic expression.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Al termine del corso, lo studente dovrà essere in grado di accentare correttamente le parole contenute in un frammento testuale, dovrà aver preso coscienza e corretto - in assenza di particolari condizioni fisico-motorie debilitanti - i propri difetti di pronuncia, dovrà conoscere gli esercizi più utili per migliorare la propria articolazione, appoggio del respiro ed emissione e applicarli con costanza.

At the end of the course the student should be able to accent a text's words, must be aware and have correct, in absence of any particular debilitating physical and motor conditions, his own pronunciation flaws, knowing the most useful exercises to improve articulation, breathing support and emission and apply them consistently.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Lo studente attraverso gli esercizi, l'ascolto attivo e la ripetizione dovrà acquisire i principi fondamentali della disciplina, sviluppando una sensibilità artistica verso l'arte del parlare bene; dovrà riconoscere e individuare autonomamente la forma corretta della lingua in relazione sia al sistema di regole tout court sia in relazione al loro ambito di applicazione (reading, spettacolo, doppiaggio cine-televisivo, recitazione cinematografica, etc.).

The student, trough exercises, active listening and repetition must learn the fundamental principles of the subject , developping an artistic sensitivity towards the art of well speaking; must recognize and independently determine the correct form of language in relation to both the system of rules tout court and in relation to their application field (readings, theatre, cinema, dubbing for cine-television, etc.)

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Lo studente dovrà essere in grado di trasferire le conoscenze acquisite sulla corretta dizione e ortoepia nella totalità dell'attività didattica, adattando l'uso del proprio strumento vocale alle esigenze dello spazio e del contesto; oltre a dimostrare di possedere un'adeguata duttilità linguistica, necessaria all'applicazione pratica del sistema di regole della pronunzia, dovrà altresì saper comunicare con una buona proprietà di linguaggio le problematiche collegate al tema in questione, e proporre eventuali soluzioni. Nello specifico, dovrà dimostrare di saper riconoscere e correggere oralmente accenti e cadenze regionali errate, di riprodurre cadenze regionali diverse da quella di provenienza, o pronunce 'discostate', secondo le esigenze della messa in scena.

The student should be able to transfer the knowledge about correct diction and orthoepy in all the education activities, adapting the use of his vocal instrument to the needs of space and contest; in addition of showing the appropriate linguistic versatility - prerequisite for the practical application of the diction rules- he will be asked to know how to communicate with good properties of language and issues related with the given theme, finding eventual solutions. More specifically, recognizing and correcting accents and regional cadences and suggest the convenient resolution, how to reproduce a different regional accent than the native one, or pronouncing in a particular way, as requested by the mise-en scène.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Lo studente, attraverso una graduale analisi della materia e dei suoi aspetti applicativi, e alla luce del livello di preparazione linguistico di partenza, sarà guidato nell'individuazione di un percorso personalizzato finalizzato a ottimizzarne il rendimento. La decodifica della corretta forma linguistica si affina gradualmente nell'avanzamento della formazione, e il 'nuovo modo di parlare' dell'allievo si struttura a partire anche da un allenamento fisico che lo rende ricettivo e duttile, stabilendo le basi per potersi muovere con le giuste competenze nei vari ambiti dello spettacolo.

The student, trough a gradual analysis of the subject and of its applicative aspects, and considering the level of linguistic preparation, will be guided to identify a personal path aimed at optimizing the performance. The correct linguistic form decoding is gradually refined during the progressive training, and the student's 'new way of speaking' is structured from a physical workout that makes him receptive and ductile, establishing the basis for being able to move with the right skills in the various fields of entertainment.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

4.2 PROGRAMMA D'ESAME
L'esame consiste in una Prova Scritta suddivisa in 3 parti:
- questionario a risposta chiusa sui temi trattati a lezione
- accentazione fonica e tonica di un testo (diverso per ogni studente e fornito dal docente)
- accentazione fonica e tonica di un dettato in dizione

Il materiale didattico (dispense) sarà fornito dal docente.
Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o con DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The exam consists of a Written Test divided into 3 parts:
- closed-ended questionnaire on the topics covered in class
- phonic and tonic accentuation of a text (different for each student and provided by the teacher)
- phonic and tonic accentuation of a dictation in diction

The teaching material (handouts) will be provided by the teacher.
The examination procedures for students with disabilities and / or with SLD must be agreed with the teacher, in agreement with the management.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Conoscenza base della lingua italiana.

Basic knowledge of Italian language.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Verranno osservate in itinere la capacità di integrare le nuove conoscenze nel parlato, la costanza con cui si eseguiranno gli esercizi e il progressivo coordinamento muscolare acquisito (respirazione e articolazione amplificate). Questo attraverso prove in itinere non valutate ed esercizi specifici, individuali e di gruppo.
In sede d'esame si riterrà superata la prova nel caso in cui gli errori complessivi non superino il 30% del totale.
Le modalità di valutazione per studenti con disabilità e/o con DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The ability to integrate new knowledge into speech, the training consistency and the progressive muscolar coordination (amplified breathing and articulation) will be observed through the year. This is done through ongoing tests (without evaluation) and specific individual and group exercises.
To pass the final test, the overall errors must not exceed 30% of the total.
The examination procedures for students with disabilities and / or with SLD must be agreed with the teacher, in agreement with the management.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

DIZIONE
DICTION

Disciplina *Course*	DIZIONE DICTION			SAD	ADRPL015
Docente/i *Teacher(s)*	Cecilia Campani				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Delia Scala
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	78			CFA	3

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Scopo dell'insegnamento è sviluppare negli studenti la consapevolezza della complessità dell'architettura del linguaggio e fare acquisire loro una serie di competenze teoriche e metodologiche basilari per comprendere la natura profonda dei fatti linguistici e che potranno dunque spendere in tutti gli ambiti lavorativi connessi con la professione dell'Attore.
Il Corso di Dizione rivolto agli studenti del 1° anno prevede l'attraversamento dei seguenti argomenti:
Respirazione 'scenica' e uso corretto del diaframma
Appoggiatura del suono, amplificazione naturale e risuonatori
Accenti tonici e fonici, le 7 vocali, corretta pronuncia di vocali e consonanti, raddoppiamento sintattico
Cenni di scrittura fonetica, accentazione
Breve storia e utilità della dizione
Regole ed eccezioni relative ai fonemi è/é, ò/ó, s/ʃ, ʒ/z , comprensive di desinenze, dittonghi, trittonghi
Parole omografe foniche e toniche
Consultazione del D.O.P. online
Riconoscimento ed eliminazione dei principali difetti di pronuncia
Riconoscimento ed eliminazione di cantilene e cadenze regionali
Creazione di un training personale e collettivo per allenare articolazione ed emissione (riscaldamento vocale)

Si richiede allo studente di avere sempre con sé il materiale necessario per scrivere e prendere appunti (cartaceo). Potranno all'occorrenza essere effettuate registrazioni (è sufficiente il registratore vocale di uno smartphone).

Bibliografia di approfondimento (non necessaria per sostenere la prova d'esame):
NICOLETTA RAMORINO, Corso di Dizione, De Vecchi Editore, Milano, 1991
BRUNO MIGLIORINI, CARLO TAGLIAVINI, PIERO FIORELLI, D.O.P., Dizionario di Ortografia e Pronunzia, ed. RAI-ERI, Roma, 1999
+++ AUTORI NARRATIVA, Materiali forniti dal docente o concordati con l'allievo.

The aim of the course is to develop students awareness on the complexity of language's architecture and to make them acquire a series of basic theoretical and methodological skills to understand the profound nature of linguistic facts - which they will therefore be able to spend in all areas of work connected with the Actor's profession.
The Diction Course aimed at 1st year students will explore the following topics:
- 'Scenic' breathing and correct use of the diaphragm
- Voice support, natural amplification and resonators
- Tonic and phonic accents, the 7 vowels, correct pronunciation of vowels and consonants, doubling-syntactic point
- Hints of phonetic writing, accentuation
- Brief history and use of diction
- Rules and exceptions relating to phonemes è / é, ò / ó, s / ʃ, ʒ / z, desinences, diphthongs, tripphthongs
- Phonic and tonic homographic words
- Consultation of the D.O.P. online
- Recognition and elimination of main speeches's flaws
- Recognition and elimination of chants and regional cadenza
- Creation of personal and collective training to exercise articulation and vocal emission (vocal warm-up)

The student is required to bring appropriate writing material (papery). Vocal Recordings will be used if necessary (the voice recorder of a smartphone is sufficient).

Further reading (not mandatory for lessons or final exams):
NICOLETTA RAMORINO, Course of Diction, De Vecchi Editore, Milan, 1991
BRUNO MIGLIORINI, CARLO TAGLIAVINI, PIERO FIORELLI, D.O.P., Dictionary of Spelling and Pronunciation, ed. RAI-ERI, Rome, 1999
+++ NARRATIVE AUTHORS, Materials provided by the teacher or agreed with the student.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

L'insegnamento della Dizione si propone di fornire agli studenti del corso il sistema di regole teorico/pratico che è alla base della corretta pronunzia della lingua italiana, prerequisito fondamentale per dotare lo studente della competenza linguistica necessaria alla recitazione di un testo sia teatrale sia cinematografico, o in altro ambito. Nello specifico lo studio è rivolto all'apprendimento pratico della pronuncia di vocali e consonanti, degli accenti tonici e fonici, all'eliminazione della cadenza regionale, e al conseguimento di una totale autonomia nella gestione del testo drammaturgico e poetico in tutte le sue forme espressive in relazione alle esigenze degli stili della messa in scena, requisiti necessari all'attività professionale dell'Attore. Attraverso esercizi mirati all'ascolto del proprio corpo-voce nello spazio scenico, lo studente impara la postura corretta ai fini di una adeguata respirazione, il giusto appoggio vocale e l'articolazione necessaria per sostenere un discorso in pubblico e la recitazione di un testo. Questo insegnamento si pone come obiettivo finale l'acquisizione organica della corretta pronuncia italiana affinché la resa scenica dell'attore risulti linguisticamente fluida, teatralmente intelligibile e libera da ostacoli tecnici. L'apprendimento della Dizione, con la trasformazione di accenti e sonorità, deve essere inteso come un graduale processo di trasformazione delle modalità comunicative e della conseguente capacità di decodifica dei procedimenti artistici legati all'uso del testo scritto, parlato e recitato.

The teaching of Dictions intends to give the students the theoretical and practical system of rules composing the correct pronounce of italian language, basic requirement to enhance student's linguistic knowledge needed for theatrical and cinematographic acting, or in other professional situations. More specifically the study aims at learning vowels and consonants pronunce, tonic and phonetic accents, removing cadences, and achieving a total autonomy in dealing with a dramaturgical and poetic text intended in all his expressive shapes, related to the mise-en-scene needs, prerequisite in the profession. Through targeted exercises listening to owns body-voice in the stage space, the student learns the proper posture for the right breathe, the vocal support and articulation to hold a public speach and act a script. The ultimate objective is the organic acquisition of the correct italian pronounce to have a linguistic fluid result on scene, theatrically comprehensible and clear. Learning Diction, changing accents and sounds, must be intended as a gradual transformation of the way of thinking process about communication modalities and the consequent ability to identify artistic process concerning the written text, spoken and acted.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Tenuto conto degli obiettivi formativi, lo studente dovrà affrontare lo studio approfondito e minuzioso della lingua italiana in tutti gli aspetti della pronuncia, dell'accentazione, della conoscenza delle regole fondamentali dell'ortoepia, dell'emissione vocale, al fine di padroneggiare con sempre maggiore disinvoltura il proprio strumento-voce e più in generale, tutti gli aspetti espressivi della parola, con particolare riguardo all'espressione artistica e poetica.

According to the learning objectives, the student will be in charge of an intensive and detailed study of the italian language on all its aspects, included pronounciation, accentuation, orthoepy fundamental rules, vocal emission, in order to progressively master his ease of speech and, more generally, all the spoken aspects, with particular regard to artistic and poetic expression.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Al termine del corso, lo studente dovrà essere in grado di accentare correttamente le parole contenute in un frammento testuale, dovrà aver preso coscienza e corretto - in assenza di particolari condizioni fisico-motorie debilitanti - i propri difetti di pronuncia, dovrà conoscere gli esercizi più utili per migliorare la propria articolazione, appoggio del respiro ed emissione e applicarli con costanza.

At the end of the course the student should be able to accent a text's words, must be aware and have correct, in absence of any particular debilitating physical and motor conditions, his own pronunciation flaws, knowing the most useful exercises to improve articulation, breathing support and emission and apply them consistently.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Lo studente attraverso gli esercizi, l'ascolto attivo e la ripetizione dovrà acquisire i principi fondamentali della disciplina, sviluppando una sensibilità artistica verso l'arte del parlare bene; dovrà riconoscere e individuare autonomamente la forma corretta della lingua in relazione sia al sistema di regole tout court sia in relazione al loro ambito di applicazione (reading, spettacolo, doppiaggio cine-televisivo, recitazione cinematografica, etc.).

The student, trough exercises, active listening and repetition must learn the fundamental principles of the subject , developping an artistic sensitivity towards the art of well speaking; must recognize and independently determine the correct form of language in relation to both the system of rules tout court and in relation to their application field (readings, theatre, cinema, dubbing for cine-television, etc.).

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Lo studente dovrà essere in grado di trasferire le conoscenze acquisite sulla corretta dizione e ortoepia nella totalità dell'attività didattica, adattando l'uso del proprio strumento vocale alle esigenze dello spazio e del contesto; oltre a dimostrare di possedere un'adeguata duttilità linguistica, necessaria all'applicazione pratica del sistema di regole della pronunzia, dovrà altresì saper comunicare con una buona proprietà di linguaggio le problematiche collegate al tema in questione, e proporre eventuali soluzioni. Nello specifico, dovrà dimostrare di saper riconoscere e correggere oralmente accenti e cadenze regionali errate, di riprodurre cadenze regionali diverse da quella di provenienza, o pronunce 'discostate', secondo le esigenze della messa in scena.

The student should be able to transfer the knowledge about correct diction and orthoepy in all the education activities, adapting the use of his vocal instrument to the needs of space and contest; in addition of showing the appropriate linguistic versatility - prerequisite for the practical application of the diction rules- he will be asked to know how to communicate with good properties of language and issues related with the given theme, finding eventual solutions. More specifically, recognizing and correcting accents and regional cadences and suggest the convenient resolution, how to reproduce a different regional accent than the native one, or pronouncing in a particular way, as requested by the mise-en scène.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Lo studente, attraverso una graduale analisi della materia e dei suoi aspetti applicativi, e alla luce del livello di preparazione linguistico di partenza, sarà guidato nell'individuazione di un percorso personalizzato finalizzato a ottimizzarne il rendimento. La decodifica della corretta forma linguistica si affina gradualmente nell'avanzamento della formazione, e il 'nuovo modo di parlare' dell'allievo si struttura a partire anche da un allenamento fisico che lo rende ricettivo e duttile, stabilendo le basi per potersi muovere con le giuste competenze nei vari ambiti dello spettacolo.

The student, trough a gradual analysis of the subject and of its applicative aspects, and considering the level of linguistic preparation, will be guided to identify a personal path aimed at optimizing the performance. The correct linguistic form decoding is gradually refined during the progressive training, and the student's 'new way of speaking' is structured from a physical workout that makes him receptive and ductile, establishing the basis for being able to move with the right skills in the various fields of entertainment.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

L'esame consiste in una Prova Scritta suddivisa in 3 parti:
- questionario a risposta chiusa sui temi trattati a lezione
- accentazione fonica e tonica di un testo (diverso per ogni studente e fornito dal docente)
- accentazione fonica e tonica di un dettato in dizione

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o con DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The exam consists of a Written Test divided into 3 parts:
- closed-ended questionnaire on the topics covered in class
- phonic and tonic accentuation of a text (different for each student and provided by the teacher)
- phonic and tonic accentuation of a dictation in diction

The examination procedures for students with disabilities and / or with SLD must be agreed with the teacher, in agreement with the management.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Conoscenza di base della Lingua Italiana

Basic knowledge of Italian language.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Verranno osservate in itinere la capacità di integrare le nuove conoscenze nel parlato, la costanza con cui si eseguiranno gli esercizi e il progressivo coordinamento muscolare acquisito (respirazione e articolazione amplificate). Questo attraverso prove in itinere non valutate ed esercizi specifici, individuali e di gruppo.
In sede d'esame si riterrà superata la prova nel caso in cui gli errori complessivi non superino il 30% del totale.
Le modalità di valutazione per studenti con disabilità e/o con DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The ability to integrate new knowledge into speech, the training consistency and the progressive muscolar coordination (amplified breathing and articulation) will be observed through the year. This is done through ongoing tests (hough without grading) and specific individual and group exercises.
To pass the final test, the overall errors must not exceed 30% of the total.
The examination procedures for students with disabilities and / or with SLD must be agreed with the teacher, in agreement with the management.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

DIZIONE
DICTION

Disciplina *Course*	DIZIONE DICTION			SAD	ADRPL015
Docente/i *Teacher(s)*	Cecilia Campani				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	SECONDO SECOND	Corso *Class*	–
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	52			CFA	2

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Proseguono gli esercizi di consolidamento dell'ortoepia acquisita nel corso del 1° anno, e a questi si affiancano esercizi pratici volti a favorire l'ascolto di gruppo nella gestione collettiva di un testo.
Si proporranno esercitazioni di gruppo sulla gestione di un testo corale, e si lavorerà individualmente sulla lettura a prima vista per rendere immediato e naturale il parlare con la corretta dizione. I testi proposti dal docente per la lettura a prima vista saranno frammenti teatrali di autori noti e pubblicati, mentre per le esercitazioni di gruppo verranno utilizzati frammenti del poeta futurista Filippo Tommaso Marinetti
Lo studio di casi prevede l'attraversamento di tre testi di tre autori della tradizione teatrale dialettale italiana: Carlo Goldoni, Eduardo De Filippo e Luigi Pirandello.

Bibliografia di approfondimento (non necessaria per sostenere la prova d'esame):
"Respiro e voce - Istruzioni per parlare bene", di Horst Coblenzer, Franz Muhar (Ed. Ubulibri)

Continues the consolidation of orthoepy principles (acquired during the first year's course), and these are accompanied by practical exercises aimed at encouraging group listening in the collective management of a script.
Group exercises will be proposed on the management of a choral speech, and we will work individually on first-sight reading with the goal of speaking with the correct diction in an immediate and natural way. The script proposed for first-sight reading will be theatrical fragments of known and published authors, while fragments of the futurist poet Filippo Tommaso Marinetti will be used for group exercises.
The case studies will span by scripts of three authors of the Italian dialect theatrical tradition: Carlo Goldoni, Eduardo De Filippo and Luigi Pirandello.

Further reading (not mandatory for lessons or final exams):
"Respiro e voce - Istruzioni per parlare bene", Horst Coblenzer & Franz Muhar (Ed. Ubulibri)

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il Corso si propone di consolidare le basi acquisite durante il primo anno, andando a naturalizzare e fluidificare l'eloquio per recuperare possibilità espressive.
Si prevede l'utilizzo di esercizi mirati a rendere immediata l'accentazione corretta dei vocaboli (come la lettura a prima vista) e a rendere l'allievo attore flessibile e disponibile di fronte a diversi stili o a differenti richieste interpretative. Ulteriori obiettivi del Corso sono il parlato corale e la conoscenza delle principali tradizioni dialettali del teatro italiano.

The course aims to consolidate the basics of the first year, to naturalize and fluidify speech in order to explore further expressive possibilities.
Different exercises will be proposed, aimed at testing the automatism of correct accentuation (such as first sight reading) and to make the student flexible and available to different styles or different interpretative requests. Further objectives of the course are choral speech and knowledge of the main dialectal traditions of Italian theater.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

L'allievo attore sa riconoscere con maggiore rapidità l'immaginario e l'immagine di fondo di un frammento testuale, conosce la differenza tra narrazione e interpretazione e sa applicarla estemporaneamente. Conosce le principali tradizioni teatrali dialettali e i loro autori fondamentali, sa riprodurre accenti differenti dal proprio, e sa trovare un respiro comune con i compagni per recitare insieme. Nomina con precisione l'azione e il sotto-testo contenuti in una battuta, e sa sceglierli efficacemente.

Students are able to quickly recognize the imagery and the background image of a textual fragment, they know the difference between narration and interpretation and they can apply it extemporaneously. They know the main dialect theatrical traditions and theirs fundamental authors, They can reproduce accents different from their own, and they can reach a common breath to act together. They recognize the action and subtext contained in a script, and they know how to choose them effectively in their interpretations.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Vengono trasmesse la capacità di pronunciare in modo chiaro e foneticamente corretto un testo fin dalla sua prima lettura, individuandone i soggetti e le azioni e immergendosi rapidamente nelle vicende narrate. L'allievo attore padroneggia il proprio corpo e la propria voce, si pone senza timore davanti alla platea di ascoltatori e sa trasportarli nel frammento di testo proposto. Sa generare l'atmosfera necessaria e mettersi al servizio dell'autore.
È in grado di collaborare con i compagni nell'esecuzione di una lettura collettiva.

The ability to pronounce a text clearly and phonetically correct from its first reading is transmitted, identifying the script' subjects and actions and immersing oneself quickly in the narration. Students master their own body inner motions and voice, they place themselves without fear in front of the audience and know how to bring them into the proposed fragment. Students learn how to generate different atmospheres and put themselves at the author's service.
They are able to collaborate in the execution of a collective reading.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Lo studente assume maggiore consapevolezza della propria fisicità, delle proprie corde, dei ruoli e dei toni che più padroneggia e che risuonano con lui, e sa utilizzarli con cognizione di causa per supportare l'interpretazione di brani idonei.
Allo stesso modo, sfida e mette in discussione la sua 'zona di comfort' vocale, e si mette alla prova per espandere le sue possibilità attoriali, ponendosi sempre a servizio del testo e della sua miglior resa scenica.

Students are more aware of their own physicality, chords, roles and tones that they master and that resonate with them individually, and they know how to use them properly to support the interpretation of suitable scripts.
In the same way, students challenge and question their vocal 'comfort zone', and they test themselves to expand their acting possibilities, always placing themselves at the script's and scenic rendering's service.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Le abilità comunicative acquisite durante il corso vengono utilizzate anche durante i momenti di spiegazione e condivisione. La qualità del parlato viene continuamente testata ed esercitata nell'espressione del proprio pensiero, nei dubbi come nelle proposte.
Lo studente impara a riconoscere i cliché dei compagni e favorire la loro crescita con feedback virtuosi, utilizzando un vocabolario via via più specifico e condiviso.

The acquired communication skills are also meant to be used during moments of explanation and sharing. The quality of speech is continuously tested and exercised in the expression of one's thoughts, in doubts as in proposals.
Students learn to recognize each other's clichés and encourage their companion's growth through virtuous feedback, using a vocabulary that is gradually more specific and shared.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Il corso procede in parallelo tra il consolidamento della tecnica, che richiede precisione e disciplina, e lo spazio di esplorazione delle possibilità offerte dal proprio strumento vocale. La sincronia tra questi due piani e l'acquisizione di un vocabolario specifico permettono allo studente un'ampia autonomia di lavoro su differente materiale testuale.

The course unwinds between the consolidation of technique, which requires precision and discipline, and the space for exploring the possibilities of one's vocal instrument. The synchrony between these two levels and the acquisition of a specific vocabulary will give the students a wide autonomy of work on different textual material.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

L'esame prevede una breve 'mise-en-espace' di un frammento testuale di autore noto e pubblicato, scelto dall'allievo e concordato con il docente. A questa si aggiunge una prova di lettura a prima vista su testi forniti dal docente.

The exam includes a short 'mise-en-espace' of a script fragment by a well-known and published author, chosen by the student and agreed with the teacher. A first-sight reading test will also take place, on script provided by the teacher.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Aver seguito il Corso di Dizione del 1° anno.

Having attended the 1st year Diction Course.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

In sede d'esame verranno valutate:
- corretta accentazione dei vocaboli
- qualità dell'articolazione
- relazione con la platea di ascoltatori
- postura, gestione del respiro e dell'emissione vocale
- gestione delle pause e variazioni di ritmo
- efficacia delle scelte espressive operate
- creazione delle immagini e delle atmosfere
- adesione al testo scelto

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

During the test, the following will be assessed:
- proper words' accentuation
- articulation quality
- relation with the audience
- posture, breath management and vocal emission
- management of beats and rhythm variations
- effectiveness of the expressive choices
- creation of images and atmospheres
- personal adherence to the chosen script

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

MOVIMENTO
MOVEMENT

Disciplina *Course*	MOVIMENTO MOVEMENT			SAD	ADRFV010
Docente/i *Teacher(s)*	Daniela Gorella, Ilaria Maria Giovanna Suss				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Nino Manfredi
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	130			CFA	5

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Il corso di Training fisico Movimento affronta i principi che hanno contraddistinto le molteplici evoluzioni delle forme coreutiche contemporanee e introduce gli elementi tecnici fondamentali della danza jazz e modern e della danza classica , sviluppati in sequenze a terra, al centro e attraverso lo spazio avvicinando lo studente anche all'interpretazione.

The course addresses the principles that have distinguished the multiple evolutions of contemporary dance forms and introduces to the fundamental technical elements of classical and modern jazz dance, developed in sequences on the ground, in the center and across space, bringing the student also closer to rendition.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

L'insegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni base di tecnica della danza classica e moderna con sequenze a terra, al centro e attraverso lo spazio . L'obiettivo è portare lo studente alla coordinazione e al senso del ritmo affinando la percezione dello spazio.

This course provides a foundation for classical and modern jazz. Students will learn basic alignment, warm-ups, barre work, centre floor work and combinations. The goal for the students is to develop coordination and sense of rhythm by refining the perception of space.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Comprensione delle principali correnti coreutiche, estetiche e stilistiche, dal XIX al XX secolo.

Understanding of the main dance, aesthetic and stylistic currents, from the 19th to the 20th century.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Gli studenti devono essere capaci di eseguire correttamente esercizi di tecnica di base e brevi sequenze coreografiche in musica di danza classica e moderna. Devono dimostrare una generale comprensione della postura e dello stile proposto.

Students must be able to correctly perform basic-technique exercises and short choreographic sequences in classical and modern dance. They must demonstrate a general understanding of posture and of the proposed style.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Gli studenti devono apprendere ed eseguire in tutta autonomia le sequenze degli esercizi di base di tecnica e le brevi coreografie rimanendo adeguati agli stili studiati.

Students must learn to independently perform the basic-technique exercises and the short choreographic sequences studied in the course, while being adequate to their styles.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Gli studenti devono essere capaci di descrivere la tecnica e l'esecuzione degli elementi incontrati nel corso e devono saper comunicare usando il glossario adeguato agli stili di danza appreso durante le lezioni.

Students must be able to describe both technique and execution of materials encountered in the course; must be able to communicate using the appropriate glossary for the dance styles, as learned during the lessons.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Lo studente deve avere appreso la tecnica del relativo livello della disciplina e saperne riconoscere la corrispondenza con il livello degli studi successivi.

The student must have learned the technique of the relative level of the discipline and be able to recognize the correspondence with the level of subsequent studies.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

E' oggetto d'esame il contenuto di tutte le lezioni, dal riscaldamento, agli esercizi tecnici, alle diagonali, alle coreografie. Riferimenti bibliografici e audiovisivi di approfondimento potranno essere forniti dal docente durante le lezioni.

The content of all the lessons, from warm-ups and technical exercises, to diagonals and choreographies, is subject of exam. Bibliographic and audiovisual references can be provided by the teacher during the lessons.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Nessuno.

No previous experience required.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

L'esame si comporrà di una prima parte di verifica degli elementi tecnici e una seconda parte di verifica pratica attraverso l'esecuzione di una coreografia appresa durante il corso. Entro un mese dal termine delle lezioni il docente comunicherà le coreografie oggetto d'esame.
Eventuali punteggi acquisiti relativamente a esercitazioni in itinere, o ad elaborati specifici richiesti in caso di necessità di forme di didattica non in presenza, potranno concorrere alla composizione della valutazione finale nelle forme che saranno specificate in caso di adozione di tali punteggi aggiuntivi.
Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o con DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The exam will consist of a first part of verification of the technical elements and a second part of practical verification through the execution of a choreography learned during the course. Within one month of the end of the lessons, the teacher will communicate the choreographies being examined.
Any score acquired by ongoing tests, or by specific assignments required in the event of the activation of e-learning, will contribute to the composition of the final evaluation in the modalities that will be specified in case of their adoption.
The examination procedures for students with disabilities and/or with SLD must be agreed with the teacher, in agreement with the School.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

MOVIMENTO
MOVEMENT

Disciplina *Course*	MOVIMENTO MOVEMENT			SAD	ADRFV010
Docente/i *Teacher(s)*	Daniela Gorella, Ilaria Maria Giovanna Suss				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Renato Rascel
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	130			CFA	5

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Il corso di Training fisico Movimento affronta i principi che hanno contraddistinto le molteplici evoluzioni delle forme coreutiche contemporanee e introduce gli elementi tecnici fondamentali della danza jazz e modern e della danza classica , sviluppati in sequenze a terra, al centro e attraverso lo spazio avvicinando lo studente anche all'interpretazione.

The course addresses the principles that have distinguished the multiple evolutions of contemporary dance forms and introduces to the fundamental technical elements of classical and modern jazz dance, developed in sequences on the ground, in the center and across space, bringing the student also closer to rendition.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

L' isegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni base di tecnica della danza classica e moderna con sequenze a terra, al centro e attraverso lo spazio.L'obiettivo è portare lo studente alla coordinazione e al senso del ritmo affinando la percezione dello spazio.

This course provides a foundation for classical and modern jazz . Students will learn basic alignment, warm-ups, barre work, centre floor work and combination. The goal for the students is to develop coordination and sense of rhythm by refining the perception of space.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Comprensioni delle principali correnti coreutiche , estetiche e stilistiche, dal XIX al XX secolo.

Understanding of the main dance, aesthetic and stylistic currents, from the 19th to the 20th century.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Gli studenti devono essere capaci di eseguire correttamente esercizi di tecnica di base e brevi sequenze coreografiche in musica di danza classica e moderna. Devono dimostrare una generale comprensione della postura e dello stile proposto .

Students must be able to correctly perform basic-technique exercises and short choreographic sequences in classical and modern dance. They must demonstrate a general understanding of posture and of the proposed style.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Gli studenti devono apprendere ed eseguire in tutta autonomia le sequenze degli esercizi di base di tecnica e le brevi coreografie rimanendo adeguati agli stili studiati.

Students must learn to independently perform the basic-technique exercises and the short choreographic sequences studied in the course, while being adequate to their styles.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Gli studenti devono essere capaci di descrivere la tecnica e l'esecuzione degli elementi incontrati nel corso e devono saper comunicare usando il glossario adeguato agli stili di danza appreso durante le lezioni.

Students must be able to describe both technique and execution of materials encountered in the course, must be able to communicate using the appropriate glossary for the dance styles, as learned during the lessons.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Lo studente deve aver appreso la tecnica del relativo livello della disciplina e saperne riconoscere la corrispondenza con il livello degli studi successivi.

The students must have learned the technique of the relative level of the discipline and be able to recognize the correspondence with the level of subsequent studies.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

È oggetto d'esame il contenuto di tutte le lezioni, dal riscaldamento, agli esercizi tecnici, alle diagonali, alle coreografie. Riferimenti bibliografici e audiovisivi di approfondimento potranno essere forniti dal docente durante le lezioni.

The content of all the lessons, from warm-ups and technical exercises, to diagonals and choreographies, is subject of exam. Bibliographic and audiovisual references can be provided by the teacher during the lessons.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Nessuno

No previous experience required

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

L'esame si comporrà di una prima parte di verifica degli elementi tecnici e una seconda parte di verifica pratica attraverso l'esecuzione di una coreografia appresa durante il corso. Entro un mese dal termine delle lezioni il docente comunicherà le coreografie oggetto d'esame.
Eventuali punteggi acquisiti relativamente a esercitazioni in itinere, o ad elaborati specifici richiesti in caso di necessità di forme di didattica non in presenza, potranno concorrere alla composizione della valutazione finale nelle forme che saranno specificate in caso di adozione di tali punteggi aggiuntivi.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The exam will consist of a first part of verification of the technical elements and a second part of practical verification through the execution of a choreography learned during the course. Within one month of the end of the lessons, the teacher will communicate the choreographies being examined.
Any score acquired by ongoing tests, or by specific assignments required in the event of the activation of e-learning, will contribute to the composition of the final evaluation in the modalities that will be specified in case of their adoption.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

MOVIMENTO
MOVEMENT

Disciplina *Course*	MOVIMENTO MOVEMENT			SAD	ADRFV010
Docente/i *Teacher(s)*	Daniela Gorella, Ilaria Maria Giovanna Suss				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Delia Scala
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	130			CFA	5

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Il corso di Training fisico Movimento affronta i principi che hanno contraddistinto le molteplici evoluzioni delle forme coreutiche contemporanee e introduce gli elementi tecnici fondamentali della danza jazz e modern e della danza classica , sviluppati in sequenze a terra, al centro e attraverso lo spazio avvicinando lo studente anche all'interpretazione.

The course addresses the principles that have distinguished the multiple evolutions of contemporary dance forms and introduces to the fundamental technical elements of classical and modern jazz dance, developed in sequences on the ground, in the center and across space, bringing the student also closer to rendition.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

L'insegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni base di tecnica della danza classica e moderna con sequenze a terra, al centro e attraverso lo spazio. L'obiettivo è portare lo studente alla coordinazione e al senso del ritmo affinando la percezione dello spazio.

L'insegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni base di tecnica della danza classica e moderna con sequenze a terra, al centro e attraverso lo spazio. L'obiettivo è portare lo studente alla coordinazione e al senso del ritmo affinando la percezione dello spazio.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Comprensione delle principali correnti coreutiche, estetiche e stilistiche, dal XIX al XX secolo.

Understanding of the main dance, aesthetic and stylistic currents, from the 19th to the 20th century.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Gli studenti devono essere capaci di eseguire correttamente esercizi di tecnica di base e brevi sequenze coreografiche in musica di danza classica e moderna. Devono dimostrare una generale comprensione della postura e dello stile proposto.

Students must be able to correctly perform basic-technique exercises and short choreographic sequences in classical and modern dance. They must demonstrate a general understanding of posture and of the proposed style.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Gli studenti devono apprendere ed eseguire in tutta autonomia le sequenze degli esercizi di base di tecnica e le brevi coreografie rimanendo adeguati agli stili studiati.

Students must learn to independently perform the basic-technique exercises and the short choreographic sequences studied in the course, while being adequate to their styles.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Gli studenti devono essere capaci di descrivere la tecnica e l'esecuzione degli elementi incontrati nel corso e devono saper comunicare usando il glossario adeguato agli stili di danza appreso durante le lezioni.

Students must be able to describe both technique and execution of materials encountered in the course; must be able to communicate using the appropriate glossary for the dance styles, as learned during the lessons.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Lo studente deve aver appreso la tecnica del relativo livello della disciplina e saperne riconoscere la corrispondenza con il livello degli studi successivi.

The student must have learned the technique of the relative level of the discipline and be able to recognize the correspondence with the level of subsequent studies.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

È oggetto d'esame il contenuto di tutte le lezioni, dal riscaldamento, agli esercizi tecnici, alle diagonali, alle coreografie. Riferimenti bibliografici e audiovisivi di approfondimento potranno essere forniti dal docente durante le lezioni.

The content of all the lessons, from warm-ups and technical exercises, to diagonals and choreographies, is subject of exam. Bibliographic and audiovisual references can be provided by the teacher during the lessons.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Nessuno

No previous experience required

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

L'esame si comporrà di una prima parte di verifica degli elementi tecnici e una seconda parte di verifica pratica attraverso l'esecuzione di una coreografia appresa durante il corso. Entro un mese dal termine delle lezioni il docente comunicherà le coreografie oggetto d'esame.
Eventuali punteggi acquisiti relativamente a esercitazioni in itinere, o ad elaborati specifici richiesti in caso di necessità di forme di didattica non in presenza, potranno concorrere alla composizione della valutazione finale nelle forme che saranno specificate in caso di adozione di tali punteggi aggiuntivi.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The exam will consist of a first part of verification of the technical elements and a second part of practical verification through the execution of a choreography learned during the course. Within one month of the end of the lessons, the teacher will communicate the choreographies being examined.
Any score acquired by ongoing tests, or by specific assignments required in the event of the activation of e-learning, will contribute to the composition of the final evaluation in the modalities that will be specified in case of their adoption.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

MOVIMENTO
MOVEMENT

Disciplina *Course*	MOVIMENTO MOVEMENT			SAD	ADRFV010
Docente/i *Teacher(s)*	Daniela Gorella, Ilaria Maria Giovanna Suss				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	SECONDO SECOND	Corso *Class*	–
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	130			CFA	5

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Il corso di Training fisico Movimento affronta i principi che hanno contraddistinto le molteplici evoluzioni delle forme coreutiche contemporanee e introduce gli elementi tecnici fondamentali della danza jazz e modern, sviluppati in sequenze a terra, al centro e attraverso lo spazio. Il corso prevede lo studio di coreografie analizzandone epoca, stile, tecnica e contestualizzazione.

The course addresses the principles that have distinguished the multiple evolutions of contemporary dance forms and introduces to the fundamental technical elements of classical and modern jazz dance, developed in sequences on the ground, in the center and across space. The course requires the study of several choreographies while analyzing their epoch, style, techniques and contextualization.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso analizza gli elementi tecnico-stilistici delle pratiche riguardanti le diverse tecniche della danza classica e moderna, con attenzione particolare agli aspetti confinanti con l'arte dell'attore del teatro musicale, affrontando i principi che hanno contraddistinto le molteplici evoluzioni delle forme coreutiche contemporanee, oltre a introdurre elementi tecnici fondamentali della danza classica, jazz e modern, sviluppati in sequenze a terra, al centro e attraverso lo spazio.
Modulo A: l'insegnamento si propone di fornire agli studenti maggiori informazioni sulla tecnica di danza classica affrontando esercizi alla sbarra e al centro più complessi . Il risultato atteso prevede l'apprendimento e lo svolgimento di tale disciplina con maggior qualità possibile.
Modulo B: l'insegnamento prevede lo studio delle tecniche d'improvvisazione e della composizione coreografica dei movimenti scenici, con particolare attenzione alla drammaturgia della danza, avviene attraverso l'analisi e l'apprendimento di coreografie che spaziano tra i diversi stili del musical, nelle sue epoche, e della danza moderna.
Obiettivo del corso è far maturare nello studente una chiara e sicura consapevolezza del proprio corpo.

The course analyzes technical and stylistic elements of the different techniques within classical and modern dance, with particular attention to the aspects bordering on the art of the actor of musical theater, and addressing the principles that characterize the many evolutions of contemporary choreography, as well as introducing fundamental technical elements of classical, jazz and modern dance, developed in sequences on the floor, in the center and across space.
Module A: the course aims to provide students more information on classical technique by tackling more complex barre and center exercises. The student is expected to learn and perform this discipline with the highest possible quality.
Module B: the teaching includes the study of improvisation techniques and choreographic composition of stage movements, with particular attention to the dramaturgy of dance. Lessons span through the analysis and learning of choreographies that range between the different styles of the musical, in its epochs, and of modern dance.
The aim of the course is to develop in the student a clear and safe awareness of his own body.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Comprensione delle principali correnti coreutiche, estetiche e stilistiche, dal XIX al XX secolo.

Understanding of the main dance, aesthetic and stylistic currents, from the 19th to the 20th century.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Capacità di eseguire correttamente sequenze coreografiche, riprodurre brevi sequenze insegnate sul momento, comprendere e interpretare adeguatamente le peculiarità stilistiche delle coreografie proposte. Generale comprensione della postura e dello stile proposto.

Ability to correctly perform choreographic sequences, reproduce short sequences taught on the spot, understand and adequately interpret the stylistic peculiarities of the proposed choreographies. General understanding of posture and proposed style.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Lo studente deve apprendere ad adattare alla propria fisicità la coreografia, essere autonomo nell'improvvisazione rimanendo adeguato nella tecnica e nello stile; deve essere in grado di sostenere in tutta autonomia una coreografia in musica.

The student must learn to adapt the choreography to his own physicality, be autonomous in improvisation while remaining adequate in technique and style; he must be able to autonomously sustain a choreography in music.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Lo studente deve sapersi relazionare coerentemente ai ruoli e alle funzioni usando il glossario adeguato agli stili di danza appreso durante le lezioni. E' capace di descrivere la tecnica e l'esecuzione degli elementi incontrati nel corso. Lo studente studia e apprende i modelli relazionali tipici dei contesti lavorativi del casting e della produzione, attraverso la didattica e il loro utilizzo nella pratica.

Students must know how to relate coherently to roles and functions, using the appropriate glossary for the dance styles, as learned during the lessons. Must be able to describe both technique and execution of materials studied in the course. Learners study and learn the relational models typical of the working contexts of casting and production, through teaching and their use in practice.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Lo studente deve avere appreso la tecnica del relativo livello della disciplina e saperne riconoscere la corrispondenza con il livello degli studi successivi, così come con il livello richiesto dalle audizioni a cui si candidasse.

Students must have learned the technique of the relative level of the discipline and be able to recognize the correspondence with the level of subsequent studies, as well as with the level required by the casting auditions they would apply for.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

È oggetto d'esame il contenuto di tutte le lezioni, dal riscaldamento, agli esercizi tecnici, alle diagonali, alle coreografie. Riferimenti bibliografici e audiovisivi di approfondimento potranno essere forniti dal docente durante le lezioni.

The content of all the lessons, from warm-ups and technical exercises, to diagonals and choreographies, is subject of exam. Bibliographic and audiovisual references can be provided by the teacher during the lessons.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

La frequenza del corso richiede la conoscenza delle tecniche di base della danza classica e moderna.

The previous knowledge of classical and modern jazz basic techniques is required to attend the course.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

L'esame si comporrà di una prima parte di verifica degli elementi tecnici e una seconda parte di verifica pratica attraverso l'esecuzione di una coreografia appresa durante il corso. Entro un mese dal termine delle lezioni il docente comunicherà le coreografie oggetto d'esame.
Eventuali punteggi acquisiti relativamente a esercitazioni in itinere, o ad elaborati specifici richiesti in caso di necessità di forme di didattica non in presenza, potranno concorrere alla composizione della valutazione finale nelle forme che saranno specificate in caso di adozione di tali punteggi aggiuntivi.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The exam will consist of a first part of verification of the technical elements and a second part of practical verification through the execution of a choreography learned during the course. Within one month of the end of the lessons, the teacher will communicate the choreographies being examined.
Any score acquired by ongoing tests, or by specific assignments required in the event of the activation of e-learning, will contribute to the composition of the final evaluation in the modalities that will be specified in case of their adoption.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

VOCE
VOICE

Disciplina *Course*	VOCE VOICE			SAD	ADRFV012
Docente/i *Teacher(s)*	Silvia Testoni				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Nino Manfredi
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	26			CFA	1

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

SCOPRIRE E ALLENARE LA VOCE Il musical Theatre pur nei cambiamenti stilistici avvenuti nei decenni, formula una precisa abilità nell'uso della voce che spesso è un tutt'uno con le richieste artistiche dello spazio teatrale e delle relazioni del corpo in scena. Il corso vuole mostrare come trovare o ritrovare nella propria individuale voce i suoni richiesti in uno spazio scenico e come allenarsi a una buona gestione del proprio strumento vocale

DISCOVER AND TRAIN YOUR VOICE despite the stylistic changes that have taken place over the decades, musical Theater formulates a precise skill in the use of the voice which is often linked to the artistic demands of the theatrical space and of the body on stage. The course aims to show how to find or rediscover the sounds required in a stage space in one's own voice and how to train yourself in good management of your vocal instrument.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso è rivolto a fornire conoscenza e comprensione delle attitudini, delle sfide, degli stilemi del suono vocale nel Teatro musicale attraverso lo studio tecnico e l'apprendimento di un training personale da sviluppare quotidianamente e nel corso del triennio. Si prefigge di illustrare agli studenti la ricerca della tecnica generale, e poi individuale di preparazione al canto, riscaldamento vocale, individuazione del proprio equilibrio pneumofonico e del proprio suono di base.

The course provides knowledge and understanding of the attitudes, challenges, and styles of vocal sound in Musical theater through technical study and personal training to be developed daily and over the hree-year course. It aims to illustrate to students the search for the best general, and then individual, technique of preparation for singing, vocal warm-up, vocal balance and personale core sound.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Il corso si prefigge di fornire la capacità di ascolto, discernimento e sviluppo di suoni attinenti al Teatro musicale, attraverso lo studio teorico sia della pratica relativa che del linguaggio della didattica vocale italiano e internazionale, dai metodi storici (Garcia) ai più recenti (Estill)

The course aims to provide the ability to listen, discern and develop sounds related to musical theater, through the theoretical study of both the relative practice and the language of Italian and international vocal techniques, starting from historical studies (Garcia) to the most recent (Estill)

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Attraverso lo studio di elementi di anatomia dell'apparato fonatorio e la pratica della tecnica vocale, con particolare attenzione alla terminologia più diffusa, e l'analisi di relazione con i suoni dei cantanti professionisti, gli studenti saranno in grado, nel tempo, di comprendere e accogliere le richieste creative sia in ambito scolastico che professionale e possibilmente tradurle attraverso suono della loro voce durante le performances.

Studying anatomical elements of the phonatory apparatus and practice of vocal technique, with particular attention to the most widespread terminology, and analyzing its relationship with the sounds of professional singers, students will be able, over time, to understand and process creative requests, both in school and professional occasions, and possibly translate them through the sound of their voice during performances.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Il training vocale offre agli studenti una crescita nella capacità di calibrare il loro strumento vocale e la possibilità di prescindere dalle categorie estetiche che li aiuterà ad analizzare i dati, eventi, operando scelte artistiche che potranno gestire in autonomia.

Vocal training offers students a growth in the ability to calibrate their vocal instrument and the possibility of regardless of the aesthetic categories that will help them analyze data, events, making staging or artistic choices that they will be able to manage independently.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

La conoscenza e l'uso di un linguaggio condiviso, riferito alla voce, sia storicamente che come nelle più recenti pubblicazioni, permetterà agli studenti di rendere chiare le loro scelte e di proporre idee, alternative, suggerimenti.

Knowledge and use of a shared language, referred to the voice, both historically and as in the most recent studies, will allow students to be clear in making their choices and to propose ideas, alternatives, suggestions.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Gli strumenti che verranno forniti per lo studio in autonomia, con particolare riferimento al metodo Estill, ma non solo, conferiranno agli studenti un eserciziario da praticare e sviluppare, in armonia con il progressivo modellarsi del loro strumento vocale e in relazione alle richieste professionali.

Tools will be provided for independent study, with particular reference to the Estill method, but not only, and will give students an exercise book to practice and develop, in harmony with the progressive modeling of their vocal instrument and in relation to professional requests.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Eseguire un brano a scelta del candidato fra quelli studiati durante l'anno accademico. Rispondere a domande di anatomia o gestione dell'apparato fonatorio in base al percorso didattico dell'anno accademico. Eseguire un esercizio o vocalizzo a scelta della commissione tra quelli studiati durante l'anno accademico.

Perform a song chosen by the candidate among those studied during the academic year. Answering questions on anatomy or management of the phonatory system based on the academic year's lesson's path. Perform an exercise or vocalization chosen by the commission from those studied during the academic year.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Molta curiosità e voglia di rischiare: non esistono suoni sbagliati a priori. Voglia di esercitarsi quotidianamente.

Curiosity and desire to take risks: there are no wrong sounds. Will to practice daily.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

La performance canora sarà valutata in base alla coerenza fra le capacità del candidato e lo stile richiesto dalla musicalità del brano scelto.
La risposta alle domande di anatomia sarà valutata in base alla chiarezza di idee espressa e l'esercizio o vocalizzo in base alla correttezza di intonazione, ritmo e timbro. Il voto unico complessivo sarà espresso in trentesimi.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The singing performance will be evaluated on the consistency between the candidate's skills and the style required by the musicality of the chosen piece.
The answer to the anatomy questions will be evaluated according to the clarity of ideas expressed and the exercise or vocalization based on the correctness of intonation, rhythm and timbre. The overall single vote will be expressed out of thirty.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

VOCE
VOICE

Disciplina *Course*	VOCE VOICE			SAD	ADRFV012
Docente/i *Teacher(s)*	Silvia Testoni				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Renato Rascel
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	26			CFA	1

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

SCOPRIRE E ALLENARE LA VOCE Il musical Theatre pur nei cambiamenti stilistici avvenuti nei decenni, formula una precisa abilità nell'uso della voce che spesso è un tutt'uno con le richieste artistiche dello spazio teatrale e delle relazioni del corpo in scena. Il corso vuole mostrare come trovare o ritrovare nella propria individuale voce i suoni richiesti in uno spazio scenico e come allenarsi a una buona gestione del proprio strumento vocale

DISCOVER AND TRAIN YOUR VOICE despite the stylistic changes that have taken place over the decades, musical Theater formulates a precise skill in the use of the voice which is often linked to the artistic demands of the theatrical space and of the body on stage. The course aims to show how to find or rediscover the sounds required in a stage space in one's own voice and how to train yourself in good management of your vocal instrument.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso è rivolto a fornire conoscenza e comprensione delle attitudini, delle sfide, degli stilemi del suono vocale nel Teatro musicale attraverso lo studio tecnico e l'apprendimento di un training personale da sviluppare quotidianamente e nel corso del triennio. Si prefigge di illustrare agli studenti la ricerca della tecnica generale, e poi individuale di preparazione al canto, riscaldamento vocale, individuazione del proprio equilibrio pneumofonico e del proprio suono di base.

The course provides knowledge and understanding of the attitudes, challenges, and styles of vocal sound in Musical theater through technical study and personal training to be developed daily and over the hree-year course. It aims to illustrate to students the search for the best general, and then individual, technique of preparation for singing, vocal warm-up, vocal balance and personale core sound.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Il corso si prefigge di fornire la capacità di ascolto, discernimento e sviluppo di suoni attinenti al Teatro musicale, attraverso lo studio teorico sia della pratica relativa che del linguaggio della didattica vocale italiano e internazionale, dai metodi storici (Garcia) ai più recenti (Estill)

The course aims to provide the ability to listen, discern and develop sounds related to musical theater, through the theoretical study of both the relative practice and the language of Italian and international vocal techniques, starting from historical studies (Garcia) to the most recent (Estill)

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Attraverso lo studio di elementi di anatomia dell'apparato fonatorio e la pratica della tecnica vocale, con particolare attenzione alla terminologia più diffusa, e l'analisi di relazione con i suoni dei cantanti professionisti, gli studenti saranno in grado, nel tempo, di comprendere e accogliere le richieste creative sia in ambito scolastico che professionale e possibilmente tradurle attraverso suono della loro voce durante le performances.

Studying anatomical elements of the phonatory apparatus and practice of vocal technique, with particular attention to the most widespread terminology, and analyzing its relationship with the sounds of professional singers, students will be able, over time, to understand and process creative requests, both in school and professional occasions, and possibly translate them through the sound of their voice during performances.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Il training vocale offre agli studenti una crescita nella capacità di calibrare il loro strumento vocale e la possibilità di prescindere dalle categorie estetiche che li aiuterà ad analizzare i dati, eventi, operando scelte artistiche che potranno gestire in autonomia.

Vocal training offers students a growth in the ability to calibrate their vocal instrument and the possibility of regardless of the aesthetic categories that will help them analyze data, events, making staging or artistic choices that they will be able to manage independently.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

La conoscenza e l'uso di un linguaggio condiviso, riferito alla voce, sia storicamente che come nelle più recenti pubblicazioni, permetterà agli studenti di rendere chiare le loro scelte e di proporre idee, alternative, suggerimenti.

Knowledge and use of a shared language, referred to the voice, both historically and as in the most recent studies, will allow students to be clear in making their choices and to propose ideas, alternatives, suggestions.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Gli strumenti che verranno forniti per lo studio in autonomia, con particolare riferimento al metodo Estill, ma non solo, conferiranno agli studenti un eserciziario da praticare e sviluppare, in armonia con il progressivo modellarsi del loro strumento vocale e in relazione alle richieste professionali.

Tools will be provided for independent study, with particular reference to the Estill method, but not only, and will give students an exercise book to practice and develop, in harmony with the progressive modeling of their vocal instrument and in relation to professional requests.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Eseguire un brano a scelta del candidato fra quelli studiati durante l'anno accademico. Rispondere a domande di anatomia o gestione dell'apparato fonatorio in base al percorso didattico dell'anno accademico. Eseguire un esercizio o vocalizzo a scelta della commissione tra quelli studiati durante l'anno accademico.

Perform a song chosen by the candidate among those studied during the academic year. Answering questions on anatomy or management of the phonatory system based on the academic year's lesson's path. Perform an exercise or vocalization chosen by the commission from those studied during the academic year.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Molta curiosità e voglia di rischiare: non esistono suoni sbagliati a priori. Voglia di esercitarsi quotidianamente.

Curiosity and desire to take risks: there are no wrong sounds. Will to practice daily.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

La performance canora sarà valutata in base alla coerenza fra le capacità del candidato e lo stile richiesto dalla musicalità del brano scelto.
La risposta alle domande di anatomia sarà valutata in base alla chiarezza di idee espressa e l'esercizio o vocalizzo in base alla correttezza di intonazione, ritmo e timbro. Il voto unico complessivo sarà espresso in trentesimi.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The singing performance will be evaluated on the consistency between the candidate's skills and the style required by the musicality of the chosen piece.
The answer to the anatomy questions will be evaluated according to the clarity of ideas expressed and the exercise or vocalization based on the correctness of intonation, rhythm and timbre. The overall single vote will be expressed out of thirty.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

VOCE
VOICE

Disciplina *Course*	VOCE VOICE			SAD	ADRFV012
Docente/i *Teacher(s)*	Silvia Testoni				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Delia Scala
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	26			CFA	1

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

SCOPRIRE E ALLENARE LA VOCE Il musical Theatre pur nei cambiamenti stilistici avvenuti nei decenni, formula una precisa abilità nell'uso della voce che spesso è un tutt'uno con le richieste artistiche dello spazio teatrale e delle relazioni del corpo in scena. Il corso vuole mostrare come trovare o ritrovare nella propria individuale voce i suoni richiesti in uno spazio scenico e come allenarsi a una buona gestione del proprio strumento vocale

DISCOVER AND TRAIN YOUR VOICE despite the stylistic changes that have taken place over the decades, musical Theater formulates a precise skill in the use of the voice which is often linked to the artistic demands of the theatrical space and of the body on stage. The course aims to show how to find or rediscover the sounds required in a stage space in one's own voice and how to train yourself in good management of your vocal instrument.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso è rivolto a fornire conoscenza e comprensione delle attitudini, delle sfide, degli stilemi del suono vocale nel Teatro musicale attraverso lo studio tecnico e l'apprendimento di un training personale da sviluppare quotidianamente e nel corso del triennio. Si prefigge di illustrare agli studenti la ricerca della tecnica generale, e poi individuale di preparazione al canto, riscaldamento vocale, individuazione del proprio equilibrio pneumofonico e del proprio suono di base.

The course provides knowledge and understanding of the attitudes, challenges, and styles of vocal sound in Musical theater through technical study and personal training to be developed daily and over the hree-year course. It aims to illustrate to students the search for the best general, and then individual, technique of preparation for singing, vocal warm-up, vocal balance and personale core sound.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Il corso si prefigge di fornire la capacità di ascolto, discernimento e sviluppo di suoni attinenti al Teatro musicale, attraverso lo studio teorico sia della pratica relativa che del linguaggio della didattica vocale italiano e internazionale, dai metodi storici (Garcia) ai più recenti (Estill)

The course aims to provide the ability to listen, discern and develop sounds related to musical theater, through the theoretical study of both the relative practice and the language of Italian and international vocal techniques, starting from historical studies (Garcia) to the most recent (Estill)

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Attraverso lo studio di elementi di anatomia dell'apparato fonatorio e la pratica della tecnica vocale, con particolare attenzione alla terminologia più diffusa, e l'analisi di relazione con i suoni dei cantanti professionisti, gli studenti saranno in grado, nel tempo, di comprendere e accogliere le richieste creative sia in ambito scolastico che professionale e possibilmente tradurle attraverso suono della loro voce durante le performances.

Studying anatomical elements of the phonatory apparatus and practice of vocal technique, with particular attention to the most widespread terminology, and analyzing its relationship with the sounds of professional singers, students will be able, over time, to understand and process creative requests, both in school and professional occasions, and possibly translate them through the sound of their voice during performances.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Il training vocale offre agli studenti una crescita nella capacità di calibrare il loro strumento vocale e la possibilità di prescindere dalle categorie estetiche che li aiuterà ad analizzare i dati, eventi, operando scelte artistiche che potranno gestire in autonomia.

Vocal training offers students a growth in the ability to calibrate their vocal instrument and the possibility of regardless of the aesthetic categories that will help them analyze data, events, making staging or artistic choices that they will be able to manage independently.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

La conoscenza e l'uso di un linguaggio condiviso, riferito alla voce, sia storicamente che come nelle più recenti pubblicazioni, permetterà agli studenti di rendere chiare le loro scelte e di proporre idee, alternative, suggerimenti.

Knowledge and use of a shared language, referred to the voice, both historically and as in the most recent studies, will allow students to be clear in making their choices and to propose ideas, alternatives, suggestions.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Gli strumenti che verranno forniti per lo studio in autonomia, con particolare riferimento al metodo Estill, ma non solo, conferiranno agli studenti un eserciziario da praticare e sviluppare, in armonia con il progressivo modellarsi del loro strumento vocale e in relazione alle richieste professionali.

Tools will be provided for independent study, with particular reference to the Estill method, but not only, and will give students an exercise book to practice and develop, in harmony with the progressive modeling of their vocal instrument and in relation to professional requests.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Eseguire un brano a scelta del candidato fra quelli studiati durante l'anno accademico. Rispondere a domande di anatomia o gestione dell'apparato fonatorio in base al percorso didattico dell'anno accademico. Eseguire un esercizio o vocalizzo a scelta della commissione tra quelli studiati durante l'anno accademico.

Perform a song chosen by the candidate among those studied during the academic year. Answering questions on anatomy or management of the phonatory system based on the academic year's lesson's path. Perform an exercise or vocalization chosen by the commission from those studied during the academic year.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Molta curiosità e voglia di rischiare: non esistono suoni sbagliati a priori. Voglia di esercitarsi quotidianamente.

Curiosity and desire to take risks: there are no wrong sounds. Will to practice daily.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

La performance canora sarà valutata in base alla coerenza fra le capacità del candidato e lo stile richiesto dalla musicalità del brano scelto.
La risposta alle domande di anatomia sarà valutata in base alla chiarezza di idee espressa e l'esercizio o vocalizzo in base alla correttezza di intonazione, ritmo e timbro. Il voto unico complessivo sarà espresso in trentesimi.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The singing performance will be evaluated on the consistency between the candidate's skills and the style required by the musicality of the chosen piece.
The answer to the anatomy questions will be evaluated according to the clarity of ideas expressed and the exercise or vocalization based on the correctness of intonation, rhythm and timbre. The overall single vote will be expressed out of thirty.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

VOCE
VOICE

Disciplina *Course*	VOCE VOICE			SAD	ADRFV012
Docente/i *Teacher(s)*	Massimo Guerini				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	SECONDO SECOND	Corso *Class*	–
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	78			CFA	3

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

VERSO LA VOCE MODERNA: una panoramica su tecnica e stile vocale nel teatro musicale dagli anni '60 agli anni 2000, con particolare riferimento alle opere Rock.
Si esploreranno e studieranno lavori dei autori quali A.L. Webber, P.Townshend, G.Mc Dermot, R. O' Brien, S. Schwartz, J. Larson dedicando a ogni allievo l'assegnazione di almeno due brani specifici e delle sfide che questo repertorio impone. Uno sguardo sarà dedicato al panorama musicale delle decadi in oggetto per meglio comprendere i cambiamenti stilistici, con ascolti e studio di brani di autori della scena internazionale.
Si consiglia la lettura anche parziale dei seguenti testi:
A. Ross "Il resto è rumore" Bompiani
F. Fabbri"Around the clock" UTET
Follero-Zoppo "Opera rock" Hoepli per il panorama culturale generale.
S. Magnani "Io sono la mia voce" Volonté
https://www.francofussi.com/articoli/articoli-didattici/ per approfondimenti riguardanti l'uso e la salute vocale
The Singer's Musical Theatre Anthology (vol. dall'1 al 6, con CD) ed. Hal Leonard;
Selezioni da “All Sondheim vol.1 e 2” e Burt Bacharach e Carole King antologie
J. Deer e R. Dal Vera, "Recitare il musica"l. Manuale per Attori del Teatro Musicale (Edizione italiana a cura di Marco Iacomelli e Francesco Marchesi).

TOWARDS THE MODERN VOICE: an overview on technique and vocal style in musical theater from the 60s to the 2000s, with particular reference to Rock works.
We will explore and study works by authors such as A.L. Webber, P. Townshend, G.Mc Dermot, R. O 'Brien, S. Schwartz, J. Larson dedicating to each student the assignment of, at least, two specific pieces and the challenges that this repertoire imposes.
A look (and an ear) will be dedicated to the musical panorama of the decades in question to better understand the stylistic changes, with listening and study of songs by authors on the international scene.
Even partial reading of the following texts is recommended:
A. Ross "The rest is noise" Bompiani
F. Fabbri "Around the clock" UTET
Follero-Zoppo "Opera rock" Hoepli for the general cultural panorama.
S. Magnani "Io sono la mia voce" Volonté
https://www.francofussi.com/articoli/articoli-didattici/ for further information on use and vocal health
The Singer's Musical Theatre Anthology (vol. dall'1 al 6, con CD) ed. Hal Leonard;
Selections form “All Sondheim vol.1 e 2” e Burt Bacharach anthologies, Carole King?s songbook
J. Deer e R. Dal Vera, "Acting in musical theatre"

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso consiste nella pratica della ricerca del suono vocale pulito e coordinato, seguendo le nozioni del primo anno, applicate a canzoni tecnicamente più specifiche che mettano alla prova lo studente.
Viene data una particolare attenzione alla coordinazione tra corpo e voce nella performance attoriale oltre che agli aspetti tecnici/musicali/stilistici (senza mai tralasciarli), facendo agire l'attore sempre con la consapevolezza di essere in uno spazio scenico e di fronte ad un pubblico cercando di capire quali siano le scelte più efficaci per rendere al meglio una canzone in scena.

The course is voted in practicing and searching for a clean and coordinated vocal sound, following the concept acquired during the first year, applied to technically more specific songs in order to challenge the student.
Particular attention is given to the coordination between body and voice in the actor's performance as well as to the technical / musical / stylistic aspects (without ever neglecting them), making the actor always act with the awareness of being in a stage space and in front of an audience. trying to understand which are the most effective choices to make the best of a song on stage.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Il corso si prefigge di fornire gli strumenti per modellare la propria voce secondo le richieste e le sfide del percorso dell'attore ldi Musical theatre, in particolare per quanto concerne il repertorio del Drama musical della Comedy e soprattutto della Rock opera o Rock Musical, comprendendone gli stilemi, i suoni e i gesti musicali

The course aims to provide the tools to shape the voice according to the requests and challenges of the path of the actor in Musical theater, in particular as regards the repertoire of the Comedy musical Drama musical and, above all, of the Rock opera or Rock Musical, including stylistic features, sounds and musical gestures

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Attraverso lo studio di brani afferenti al repertorio degli anno '60-'90 del teatro musicale (A.L. Webber, Rado-Ragni, S. Schwartz, J. Larson ad esempio) e di autori significativi nel panorama internazionale (Burt Bacharach, Anthony Newley, Carole King, ad esempio), con un'attenzione al mantenimento e lo sviluppo di una tecnica vocale rivolta al mantenimento di una voce sana ed atletica, si consoliderà la ricerca di un repertorio adatto alla propria vocalità nell'ottica della formazione di un portfolio personale che comprenda una varietà di stili utili per affrontare le produzioni e le audizioni professionali

While studying the repertoire of the 60s-90s of musical theater (AL Webber, Rado-Ragni, S. Schwartz, J. Larson for example) and of significant authors on the international scene (Burt Bacharach, Anthony Newley, Carole King, for example), with a focus on maintaining and developing a vocal technique aimed to a healthy and athletic voice, will be consolidated the search for a repertoire suited to each student with a view to forming a personal portfolio. that includes a variety of styles useful for dealing with professional productions and auditions

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Il training vocale specifico adatto al repertorio offrirà agli studenti una crescita nella capacità di calibrare il loro strumento vocale e la possibilità di prescindere dalle categorie estetiche che li aiuterà ad analizzare i dati, eventi, operando scelte artistiche che potranno gestire in autonomia.

A specific vocal training offers students a growth in the ability to calibrate their vocal instrument and the possibility of regardless of the aesthetic categories that will help them analyze data, events, making staging or artistic choices that they will be able to manage independently

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

La conoscenza e l'uso di un linguaggio condiviso, riferito alla voce, sia storicamente che come nelle più recenti pubblicazioni, permetterà agli studenti di rendere chiare le loro scelte e di proporre idee, alternative, suggerimenti in relazione al repertorio studiato durante l'anno accademico.

Knowledge and use of a shared language, referred to the voice, both historically and as in the most recent studies, will allow students to be clear in making their choices and to propose ideas, alternatives, suggestions related to the songs and works studied during the academic year.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Gli strumenti che verranno forniti per lo studio in autonomia, con particolare riferimento al metodo Estill e alle prassi in uso negli Stati Uniti, ma non solo, conferiranno agli studenti un eserciziario da praticare e sviluppare, in armonia con il progressivo modellarsi del loro strumento vocale e in relazione alle richieste professionali.

Tools will be provided for independent study, with particular reference to the Estill method, and techniques developed in USA, but not only, and will give students an exercise book to practice and develop, in harmony with the progressive modeling of their vocal instrument and in relation to professional requests.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Eseguire un brano a scelta della commissione fra cinque di quelli studiati durante l'anno accademico curandone l'aspetto interpretativo e la coerenza con lo stile del repertorio a cui si riferisce.

Perform a song chosen by the commission from among five of those studied during the academic year, taking care of the interpretative aspect and consistency with the referred style .

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Studenti desiderosi di superare la zona di comfort sia vocale che interpretativa, disposti a sperimentare nuovi suoni con coraggio e senza pregiudizi.

Students eager to overcome both the vocal and interpretative comfort zone, willing to experiment new sounds with courage and without prejudice.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

La performance canora sarà valutata in base alla coerenza fra le capacità del candidato e lo stile richiesto dalla musicalità del brano scelto. Il voto sarà espresso in trentesimi.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The singing performance will be evaluated on the consistency between the candidate's skills and the style required by the chosen song. The vote will be expressed out of thirty.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

ANALISI DEL TESTO
SCRIPT ANALYSIS

Disciplina *Course*	ANALISI DEL TESTO SCRIPT ANALYSIS			SAD	ADRDS029
Docente/i *Teacher(s)*	Carlo Susa				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	SECONDO SECOND	Corso *Class*	–
Tipologia disciplina *Teaching methods*	TEORICO-PRATICA THEORETICAL-PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	65			CFA	5

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Il corso è strutturato in cinque parti tra loro strettamente legate e complementari.
Nella prima, si introducono gli elementi base della drammaturgia moderna e contemporanea. Per farlo, vengono prese in esame le più aggiornate teorie narratologiche e drammaturgiche, illustrando la loro applicazione in ambito teatrale, stimolando gli studenti ad applicare i principi analitici appresi nell'analisi dei testi drammatici che verranno presi in esame nel resto del corso.
Nella seconda parte, si approfondiscono i principali fenomeni spettacolari e drammaturgici sviluppatisi del periodo compreso tra la fine del XV secolo e la fine del XVII, privilegiando quelli affermatisi in Italia, Inghilterra, Spagna e Francia.
Nella terza parte del corso, si focalizza l'attenzione sulla drammaturgia di William Shakespeare e sulle forme teatrali tipicamente elisabettiane che ne hanno contraddistinto la carriera di autore. L'analisi dei meccanismi drammaturgici shakespeariani è propedeutica alle conoscenza di gran parte delle forme del teatro successivo.
Nella quarta parte del corso, ci si concentra specificamente sul teatro musicale, indagando le forme drammaturgiche tipiche di generi quali il melodramma secentesco, e l'opera seria e quella buffa del XVIII secolo.
Nella quinta e ultima parte del corso, infine, si completa l'itinerario storico in programma, approfondendo i principali fenomeni spettacolari e drammaturgici sviluppatisi del periodo compreso tra l'inizio del XVIII secolo e la metà del XIX, privilegiando quelli affermatisi in Italia, Inghilterra, Francia e Germania.

The course is structured in five closely linked parts.
In the first, the basic elements of modern and contemporary dramaturgy are introduced. To do this, the most up-to-date narratological and dramaturgical theories are examined, illustrating their application in the theater and stimulating students to apply the analytical principles learned in the analysis of the dramatic texts that will be examined during the lessons.
In the second part, the main spectacular and dramaturgical phenomena that developed in the period between the end of the fifteenth century and the end of the seventeenth are deepened, with a particular focus on those that developed in Italy, England, Spain and France.
In the third part of the course, the attention is focused on William Shakespeare's dramaturgy and on the typically Elizabethan theatrical forms that have characterized his career as an author. The analysis of Shakespearean dramaturgical mechanisms is preparatory to the knowledge of most of the forms of the theater of the following centuries.
574 / 5000
Risultati della traduzione
In the fourth part of the course, we focus specifically on musical theater, investigating the dramaturgical forms typical of genres such as seventeenth-century melodrama, and the serious opera and the comic opera of the eighteenth century.
Finally, in the fifth and last part of the course, the historical itinerary is completed, analyzing the main spectacular and dramaturgical phenomena that developed in the period between the beginning of the 18th century and the mid-19th century, focusing particularly on those which developed in Italy, England, France and Germany.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Gli obiettivi formativi e i risultati attesi al termine del corso, definiti secondo i parametri europei esemplificati nei cinque descrittori di Dublino, sono specificati di seguito.

The learning objectives and the expected learning outcomes at the end of the course, defined according to the European parameters exemplified in the five Dublin descriptors, are described below.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Alla fine del corso, tappa intermedia di un percorso storico-drammaturgico triennale, gli studenti acquisiranno la capacità di saper leggere e interpretare natura, funzioni e poetiche dei principali autori, gruppi e istanze spettacolari che hanno caratterizzato la storia delle principali forme teatrali sviluppatesi dal rinascimento al romanticismo. Dovranno inoltre aver acquisito i principi base di analisi drammaturgica, in modo da comprendere meglio meccanismi e dinamiche alla base della composizione dei testi teatrali e dei libretti d'opera.

At the end of the course, an intermediate step of a three-year historical-dramaturgical path, students will acquire the ability to know how to read and interpret the nature, functions and poetics of the main authors, groups and spectacular instances that have characterized the history of the main theatrical forms developed from the Renaissance to romance. They must also have acquired the basic principles of dramaturgical analysis, in order to better understand the mechanisms and dynamics underlying the composition of theatrical texts and opera librettos.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Si prevede che gli studenti siano in grado di confrontarsi con le principali problematiche relative alla storia del teatro e dello spettacolo moderno, sviluppando una propria capacità di ricerca e apprendimento in relazione agli ambiti trattati dal corso; e di analizzare testi teatrali e libretti d'opera in modo da riconoscere le parti che li compongono, le funzioni drammaturgiche che queste svolgono e le modalità di sviluppo delle linee narrative e dei personaggi che vi agiscono.

Students are expected to be able to deal with the main problems relating to the history of modern theater and entertainment, developing their own research and learning skills in relation to the areas covered by the course; and to analyze theatrical texts and opera librettos in order to recognize the parts that compose them, the dramaturgical functions that these perform and the development methods of the narrative lines and their character arcs.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Si prevede che gli studenti possano imparare ad avvalersi di strumenti intellettuali che li mettano in condizione di approcciarsi a spettacoli, autori, testi teatrali, allestimenti, attività di compagnie e proposte di centri di produzione spettacolare, essendo in grado di metterli in relazione alle tradizioni nelle quali si inseriscono e di rendere possibile sia una comprensione delle istanze critiche di norma utilizzate nel mondo dello spettacolo, sia un'interpretazione personale che possa metterli in relazione con il proprio gusto e il proprio stile. Contestualmente, l'apprendimento della teoria e l'esercizio nell'ambito dell'analisi drammaturgica renderà gli studenti maggiormente in grado di giudicare la qualità, l'efficacia e le condizioni ottimali di rappresentabilità di un testo drammatico, sia esso un testo pensato per il teatro di prosa o un libretto legato a una forma di teatro musicale.

Students are expected to learn to make use of intellectual tools that enable them to approach shows, authors, plays, productions, company activities and proposals for spectacular production centers, being able to relate them to traditions in the which are inserted and to make possible both an understanding of the critical issues normally used in the entertainment world, and a personal interpretation that can relate them to one's own taste and style. At the same time, the theory and exercise in the context of dramaturgical analysis will make students better able to judge the quality, effectiveness and optimal conditions of representability of a dramatic text, whether it is a text designed for the prose theater, whether it is a libretto linked to a genre of musical theater.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Gli studenti acquisiranno la capacità di utilizzare correttamente i principali termini del vocabolario tecnico specifico dell'ambito teatrale-spettacolare e di quello drammaturgico, essendo in grado di esporre in modo corretto e articolato gli argomenti trattati durante il corso e le idee che hanno maturato su di essi. Il lavoro sull'analisi dei testi drammatici darà loro la possibilità di comunicare in modo più efficace le caratteristiche e la natura dei testi teatrali o delle sceneggiature cinematografiche con cui entreranno in relazione nel corso del loro percorso di studi e delle loro esperienze professionali.

Students will acquire the ability to correctly use the main terms of the specific technical language of the theatrical-spectacular and dramaturgical fields, and will be able to correctly expose the topics covered during the course and the ideas they have developed on them . The work on the analysis of dramatic texts will give them the opportunity to communicate in a more effective way the characteristics and nature of the theatrical texts or film scripts with which they will come into contact during their studies and their work experiences.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Gli spunti di approfondimento forniti e le esercitazioni svolte nel corso delle lezioni contribuiranno ad alimentare le capacità di apprendimento degli studenti, consentendo loro di sviluppare modalità di analisi e di ricerca in autonomia che permetteranno loro di utilizzare le conoscenze storico-critiche e teorico-pratiche acquisite come un possibile inventario di soluzioni che possano rispondere alle loro esigenze lavorative, consentendo loro di collaborare proficuamente con le altre figure professionali che agiscono negli ambiti artistici e spettacolari.

The insights on which we will discuss in class and the exercises carried out during the lessons will help to feed the students' learning abilities, allowing them to develop methods of analysis and research skills that will allow them to use historical-critical and theoretical knowledge acquired practices as a possible inventory of solutions that can respond to their work needs, allowing them to collaborate profitably with other professional figures operating in the artistic and spectacular fields.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Unità didattica 1
Per l'u.d. 1, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:
- Gli appunti delle lezioni;
- J. Yorke, "Viaggio nel bosco narrativo. Come funzionano le grandi storie e soprattutto perché", Roma, Audino, 2017, in particolare pp. 15-122.

Unità didattica 2
Per l'u.d. 2, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:
- Gli appunti delle lezioni;
- C. Bernardi, C. Susa (a cura di), Storia Essenziale del Teatro, Vita e Pensiero, Milano, 2005, in particolare pp. 121-229 e pp. 411-465 (per i testi teatrali relativi al periodo in oggetto);
- Un testo teatrale a scelta prodotto nel periodo storico di rifermento, in qualsiasi edizione critica disponibile.

Unità didattica 3
Per l'u.d. 3, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:
- Gli appunti delle lezioni;
- I materiali integrativi distribuiti durante il corso.
- Un testo teatrale a scelta composto da William Shakespeare.

Unità didattica 4
Per l'u.d. 4, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:
- Gli appunti delle lezioni;
- Luca Zoppelli, "L'opera I (Seicento e Settecento)", Italian Culture On the Net, 2003.

Unità didattica 5
Per l'u.d. 5, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:
- Gli appunti delle lezioni;
- C. Bernardi, C. Susa (a cura di), "Storia Essenziale del Teatro", Vita e Pensiero, Milano, 2005, in particolare pp. 231-256 e pp. 411-465 (per i testi teatrali relativi al periodo in oggetto);
- Un testo teatrale a scelta prodotto nel periodo storico di rifermento, in qualsiasi edizione critica disponibile.

Unit 1
- The notes of the lessons;
- J. Yorke, "Viaggio nel bosco narrativo. Come funzionano le grandi storie e soprattutto perché", Roma, Audino, 2017, pp. 15-122.

Unit 2
- The notes of the lessons;
- C. Bernardi, C. Susa (a cura di), Storia Essenziale del Teatro, Vita e Pensiero, Milano, 2005, pp. 121-229 and pp. 411-465 (for the plays written in the period in question);
- A play chosen by the student produced in the historical period of reference, in any critical edition.

Unit 3
- The notes of the lessons;
- The supplementary materials distributed during the course.
- A play chosen by the studen composed by William Shakespeare.

Unit 4
- The notes of the lessons;
- Luca Zoppelli, "L'opera I (Seicento e Settecento)", Italian Culture On the Net, 2003.

Unit 5
- The notes of the lessons;
- C. Bernardi, C. Susa (a cura di), Storia Essenziale del Teatro, Vita e Pensiero, Milano, 2005, pp. 231-256 and pp. 411-465 (for the plays written in the period in question);
- A play chosen by the student produced in the historical period of reference, in any critical edition.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame è importante possedere una sufficiente conoscenza del teatro classico e medievale. In ogni caso, a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e l'analisi dei testi trattati.

To attend the course and successfully pass the exam, it is important to have sufficient knowledge of classical and medieval theater. In any case, all the tools to deal with the study and analysis of the treated texts will be provided in class.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

L'esame si compone si una parte orale e di una parte scritta.
La prova orale consiste in un colloquio sui temi approfonditi nell'ambito del corso teorico volto ad accertare le capacità di memorizzare e comprendere gli argomenti affrontati e di analizzare criticamente le opere teatrali trattate a lezione e le tre scelte e preparate dal candidato.
Per la parte scritta dell'esame, gli studenti dovranno compilare due approfondite analisi drammaturgiche: una su un libretto d'opera e l'altra sul libretto di un musical. Le opere da analizzare saranno scelte dallo studente in accordo con il docente. Gli scritti andranno consegnati al docente entro e non oltre l'ultima lezione del corso.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The exam consists of an oral and a written part.
The oral exam consists of an interview on the in-depth topics within the theoretical course aimed at ascertaining the ability to memorize and understand the topics addressed and to critically analyze the theatrical works treated in class and the three choices and prepared by the candidate.
For the written part of the exam, students must complete two in-depth dramaturgical analyzes: one on an opera libretto and the other on a musical libretto. The works to be analyzed will be chosen by the student in agreement with the teacher. The writings will be delivered to the teacher no later than the last lesson of the course.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

SOLFEGGIO E LETTURA DELLO SPARTITO
SOLFEGGIO AND SCORE READING

Disciplina *Course*	SOLFEGGIO E LETTURA DELLO SPARTITO SOLFEGGIO AND SCORE READING			SAD	ADRM019
Docente/i *Teacher(s)*	Andrea Ascari				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Nino Manfredi
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	130			CFA	5

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

"Basi di Teoria Musicale e Lettura dello Spartito. L'intonazione degli intervalli musicali e del testo poetico attraverso le Arie di Vaccaj e Metastasio."

"Basic Music Theory and Sight Singing. Intonation of music intervals and lyrics through Vaccaj and Metastasio Arias."

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso introduce ai principi di Teoria Musicale applicati alla Lettura dello Spartito. La Lettura ritmica e vocale è prioritaria nelle lezioni - includendo ritmo, melodia, armonia e analisi formale - facilitando gli studenti a interiorizzare velocemente e accuratamente la notazione musicale, sempre combinando la teoria con esercizi pratici.
Lo studente in sede d'esame dovrà dimostrare di saper applicare a due brevi letture a prima vista, una ritmica e una cantata in chiave maggiore, con un gesto chiaro e buona impostazione vocale: intonazione della scala musicale e arpeggio anche delle relative minori, nomi delle note nelle chiavi di Violino e Basso, durata dei suoni e delle pause, intonazione degli intervalli.

The course is an introduction to the principles of Musical Theory applied to sight singing. Rhythmic and vocal sheet reading is a priority during our lessons - recognizing rhythm, melody, harmony and formal structure - facilitating the students in quickly and acutely interiorizing music notation always combining theory with practice.
Students in the final exam - two brief sight singing exercises, one rhythmic and one sung in major scale with clear gesture and proper vocal style - will show: intonation of scale and arpeggio also in its minor relatives, name of notes in Violin and Bass clef, sound and pause duration, interval intonation.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

1) storia e problematiche della teoria musicale; 2) analisi formale di una canzone; 3) analisi di micro e macro-strutture usate per narrare in musica.
Si useranno testi classici italiani, come Vaccaj e Pozzoli, ma anche recenti pubblicazioni universitarie che fondano lo studio della Teoria Musicale sul repertorio specifico del Teatro Musicale anglosassone.

1) history and issues of Musical Theory; 2) formal analysis of songs; 3) micro and macro structures in musical story telling.
Classical italian texts as Pozzoli and Vaccaj will be used s reference, as well as recent university publication that extract Music Theory from specific English and American Musical Theatre repertoire.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

1) conoscere i concetti di base per leggere, scrivere e apprezzare la musica; 2) saper riconoscere e lavorare con scale maggiori, minori, modali; 3) riconoscere gli intervalli e le triadi; 4) riconoscere la scansione ritmico/sillabica del testo; 5) lettura, comprensione e interpretazione di musica e testo poetico di almeno dodici Ariette di Vaccaj/Metastasio in stile "Legit".

1) basic concepts to read, write and appreciate music; 2) understand and work with major, minor and modal scales; 3) recognize music intervals and triads; 4) recognize rhythmic and syllabic articulation in lyrics; 5) reading, comprehension and interpretation of at least 12 Ariette of Vaccaj/Metastasio in Legit style.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

La pratica musicale basata sulla lettura dello spartito potrà fondarsi su scelte interpretative personali che possano eventualmente trarre ispirazione e non semplicemente riprodurre interpretazioni musicali passate.

Musical practice based on sheets reading and understanding will be founded on personal expressive choices that will eventually be inspired by - and not simply reproduce - past musical interpretations.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

L'allievo sarà stimolato a sviluppare capacità di comunicare i principi della Teoria Musicale con chiarezza e precisione - con uso appropriato del lessico specifico della disciplina - oltre che a dare un'interpretazione musicale precisa e convincente.

The student will be encouraged to develop the ability to share the basics of Music Theory with clarity and precision - with proper use of the specific lexicon - as well as give a precise and convincing musical performance.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

L'allievo saprà essere autonomo e competente nel preparare spartiti per audizioni, ruoli affidati o repertorio inedito.

The student will be autonomous and competent in preparing music sheets for auditions, given roles or facing new repertoire.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

- E. Pozzoli: Solfeggi Parlati e Cantati, vol.1, Ricordi;
- R.W. Ottman & N. Rogers: Music for Sight Singing, Prentice Hall;
- F. Van Der Horst: Maat En Ritme I, Broekmans en Van Poppel;
- N. Vaccaj, Metodo pratico di canto italiano da camera, Milano, Ricordi, 2012;
- J. Franceschina, Music Theory through Musical Theatre, Oxford University Press, 2015;
- J. Bell & S.R. Chicurel, Music Theory for Musical Theatre, Scarecrow Press, 2008.

- E. Pozzoli: Solfeggi Parlati e Cantati, vol.1, Ricordi;
- R.W. Ottman & N. Rogers: Music for Sight Singing, Prentice Hall;
- F. Van Der Horst: Maat En Ritme I, Broekmans en Van Poppel;
- N. Vaccaj, Metodo pratico di canto italiano da camera, Milano, Ricordi, 2012;
- J. Franceschina, Music Theory through Musical Theatre, Oxford University Press, 2015;
- J. Bell & S.R. Chicurel, Music Theory for Musical Theatre, Scarecrow Press, 2008.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e la pratica.

No specific previous skills are required: all the informations for managing theory and practice will be given during the course.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Il monitoraggio sarà costante, essendo la pratica musicale individuale elemento caratteristico della didattica. Verrà valutato l'esame che consiste in una prova pratica obbligatoria in cui l'allievo dovrà affrontare due brevi letture a prima vista - una ritmica e una cantata in chiave maggiore - ed eseguire un'Aria a caso tra quelle studiate di Vaccaj accompagnata al pianoforte.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Monitoring will be constant, being individual musical practice a basic trait of the course. The final exam - consisting in two brief sight singing exercises, one rhythmic and one sung in major scale, and the interpretation of one random Vaccaj's Aria with piano accompaniment - will give the assessment.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

SOLFEGGIO E LETTURA DELLO SPARTITO
SOLFEGGIO AND SCORE READING

Disciplina *Course*	SOLFEGGIO E LETTURA DELLO SPARTITO SOLFEGGIO AND SCORE READING			SAD	ADRM019
Docente/i *Teacher(s)*	Andrea Ascari				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Renato Rascel
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	130			CFA	5

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

"Basi di Teoria Musicale e Lettura dello Spartito. L'intonazione degli intervalli musicali e del testo poetico attraverso le Arie di Vaccaj e Metastasio."

"Basic Music Theory and Sight Singing. Intonation of music intervals and lyrics through Vaccaj and Metastasio Arias."

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso introduce ai principi di Teoria Musicale applicati alla Lettura dello Spartito. La Lettura ritmica e vocale è prioritaria nelle lezioni - includendo ritmo, melodia, armonia e analisi formale - facilitando gli studenti a interiorizzare velocemente e accuratamente la notazione musicale, sempre combinando la teoria con esercizi pratici.
Lo studente in sede d'esame dovrà dimostrare di saper applicare a due brevi letture a prima vista, una ritmica e una cantata in chiave maggiore, con un gesto chiaro e buona impostazione vocale: intonazione della scala musicale e arpeggio anche delle relative minori, nomi delle note nelle chiavi di Violino e Basso, durata dei suoni e delle pause, intonazione degli intervalli.

The course is an introduction to the principles of Musical Theory applied to sight singing. Rhythmic and vocal sheet reading is a priority during our lessons - recognizing rhythm, melody, harmony and formal structure - facilitating the students in quickly and acutely interiorizing music notation always combining theory with practice.
Students in the final exam - two brief sight singing exercises, one rhythmic and one sung in major scale with clear gesture and proper vocal style - will show: intonation of scale and arpeggio also in its minor relatives, name of notes in Violin and Bass clef, sound and pause duration, interval intonation.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

1) storia e problematiche della teoria musicale; 2) analisi formale di una canzone; 3) analisi di micro e macro-strutture usate per narrare in musica.
Si useranno testi classici italiani, come Vaccaj e Pozzoli, ma anche recenti pubblicazioni universitarie che fondano lo studio della Teoria Musicale sul repertorio specifico del Teatro Musicale anglosassone.

1) history and issues of Musical Theory; 2) formal analysis of songs; 3) micro and macro structures in musical story telling.
Classical italian texts as Pozzoli and Vaccaj will be used s reference, as well as recent university publication that extract Music Theory from specific English and American Musical Theatre repertoire.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

1) conoscere i concetti di base per leggere, scrivere e apprezzare la musica; 2) saper riconoscere e lavorare con scale maggiori, minori, modali; 3) riconoscere gli intervalli e le triadi; 4) riconoscere la scansione ritmico/sillabica del testo; 5) lettura, comprensione e interpretazione di musica e testo poetico di almeno dodici Ariette di Vaccaj/Metastasio in stile "Legit".

1) basic concepts to read, write and appreciate music; 2) understand and work with major, minor and modal scales; 3) recognize music intervals and triads; 4) recognize rhythmic and syllabic articulation in lyrics; 5) reading, comprehension and interpretation of at least 12 Ariette of Vaccaj/Metastasio in Legit style.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

La pratica musicale basata sulla lettura dello spartito potrà fondarsi su scelte interpretative personali che possano eventualmente trarre ispirazione e non semplicemente riprodurre interpretazioni musicali passate.

Musical practice based on sheets reading and understanding will be founded on personal expressive choices that will eventually be inspired by - and not simply reproduce - past musical interpretations.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

L'allievo sarà stimolato a sviluppare capacità di comunicare i principi della Teoria Musicale con chiarezza e precisione - con uso appropriato del lessico specifico della disciplina - oltre che a dare un'interpretazione musicale precisa e convincente.

The student will be encouraged to develop the ability to share the basics of Music Theory with clarity and precision - with proper use of the specific lexicon - as well as give a precise and convincing musical performance.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

L'allievo saprà essere autonomo e competente nel preparare spartiti per audizioni, ruoli affidati o repertorio inedito.

The student will be autonomous and competent in preparing music sheets for auditions, given roles or facing new repertoire.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

- E. Pozzoli: Solfeggi Parlati e Cantati, vol.1, Ricordi;
- R.W. Ottman & N. Rogers: Music for Sight Singing, Prentice Hall;
- F. Van Der Horst: Maat En Ritme I, Broekmans en Van Poppel;
- N. Vaccaj, Metodo pratico di canto italiano da camera, Milano, Ricordi, 2012;
- J. Franceschina, Music Theory through Musical Theatre, Oxford University Press, 2015;
- J. Bell & S.R. Chicurel, Music Theory for Musical Theatre, Scarecrow Press, 2008.

- E. Pozzoli: Solfeggi Parlati e Cantati, vol.1, Ricordi;
- R.W. Ottman & N. Rogers: Music for Sight Singing, Prentice Hall;
- F. Van Der Horst: Maat En Ritme I, Broekmans en Van Poppel;
- N. Vaccaj, Metodo pratico di canto italiano da camera, Milano, Ricordi, 2012;
- J. Franceschina, Music Theory through Musical Theatre, Oxford University Press, 2015;
- J. Bell & S.R. Chicurel, Music Theory for Musical Theatre, Scarecrow Press, 2008.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e la pratica.

No specific previous skills are required: all the informations for managing theory and practice will be given during the course.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Il monitoraggio sarà costante, essendo la pratica musicale individuale elemento caratteristico della didattica. Verrà valutato l'esame che consiste in una prova pratica obbligatoria in cui l'allievo dovrà affrontare due brevi letture a prima vista - una ritmica e una cantata in chiave maggiore - ed eseguire un'Aria a caso tra quelle studiate di Vaccaj accompagnata al pianoforte.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Monitoring will be constant, being individual musical practice a basic trait of the course. The final exam - consisting in two brief sight singing exercises, one rhythmic and one sung in major scale, and the interpretation of one random Vaccaj's Aria with piano accompaniment - will give the assessment.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

SOLFEGGIO E LETTURA DELLO SPARTITO
SOLFEGGIO AND SCORE READING

Disciplina *Course*	SOLFEGGIO E LETTURA DELLO SPARTITO SOLFEGGIO AND SCORE READING			SAD	ADRM019
Docente/i *Teacher(s)*	Andrea Ascari				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Delia Scala
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	130			CFA	5

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

"Basi di Teoria Musicale e Lettura dello Spartito. L'intonazione degli intervalli musicali e del testo poetico attraverso le Arie di Vaccaj e Metastasio."

"Basic Music Theory and Sight Singing. Intonation of music intervals and lyrics through Vaccaj and Metastasio Arias."

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso introduce ai principi di Teoria Musicale applicati alla Lettura dello Spartito. La Lettura ritmica e vocale è prioritaria nelle lezioni - includendo ritmo, melodia, armonia e analisi formale - facilitando gli studenti a interiorizzare velocemente e accuratamente la notazione musicale, sempre combinando la teoria con esercizi pratici.
Lo studente in sede d'esame dovrà dimostrare di saper applicare a due brevi letture a prima vista, una ritmica e una cantata in chiave maggiore, con un gesto chiaro e buona impostazione vocale: intonazione della scala musicale e arpeggio anche delle relative minori, nomi delle note nelle chiavi di Violino e Basso, durata dei suoni e delle pause, intonazione degli intervalli.

The course is an introduction to the principles of Musical Theory applied to sight singing. Rhythmic and vocal sheet reading is a priority during our lessons - recognizing rhythm, melody, harmony and formal structure - facilitating the students in quickly and acutely interiorizing music notation always combining theory with practice.
Students in the final exam - two brief sight singing exercises, one rhythmic and one sung in major scale with clear gesture and proper vocal style - will show: intonation of scale and arpeggio also in its minor relatives, name of notes in Violin and Bass clef, sound and pause duration, interval intonation.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

1) storia e problematiche della teoria musicale; 2) analisi formale di una canzone; 3) analisi di micro e macro-strutture usate per narrare in musica.
Si useranno testi classici italiani, come Vaccaj e Pozzoli, ma anche recenti pubblicazioni universitarie che fondano lo studio della Teoria Musicale sul repertorio specifico del Teatro Musicale anglosassone.

1) history and issues of Musical Theory; 2) formal analysis of songs; 3) micro and macro structures in musical story telling.
Classical italian texts as Pozzoli and Vaccaj will be used s reference, as well as recent university publication that extract Music Theory from specific English and American Musical Theatre repertoire.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

1) conoscere i concetti di base per leggere, scrivere e apprezzare la musica; 2) saper riconoscere e lavorare con scale maggiori, minori, modali; 3) riconoscere gli intervalli e le triadi; 4) riconoscere la scansione ritmico/sillabica del testo; 5) lettura, comprensione e interpretazione di musica e testo poetico di almeno dodici Ariette di Vaccaj/Metastasio in stile "Legit".

1) basic concepts to read, write and appreciate music; 2) understand and work with major, minor and modal scales; 3) recognize music intervals and triads; 4) recognize rhythmic and syllabic articulation in lyrics; 5) reading, comprehension and interpretation of at least 12 Ariette of Vaccaj/Metastasio in Legit style.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

La pratica musicale basata sulla lettura dello spartito potrà fondarsi su scelte interpretative personali che possano eventualmente trarre ispirazione e non semplicemente riprodurre interpretazioni musicali passate.

Musical practice based on sheets reading and understanding will be founded on personal expressive choices that will eventually be inspired by - and not simply reproduce - past musical interpretations.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

L'allievo sarà stimolato a sviluppare capacità di comunicare i principi della Teoria Musicale con chiarezza e precisione - con uso appropriato del lessico specifico della disciplina - oltre che a dare un'interpretazione musicale precisa e convincente.

The student will be encouraged to develop the ability to share the basics of Music Theory with clarity and precision - with proper use of the specific lexicon - as well as give a precise and convincing musical performance.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

L'allievo saprà essere autonomo e competente nel preparare spartiti per audizioni, ruoli affidati o repertorio inedito.

The student will be autonomous and competent in preparing music sheets for auditions, given roles or facing new repertoire.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

- E. Pozzoli: Solfeggi Parlati e Cantati, vol.1, Ricordi;
- R.W. Ottman & N. Rogers: Music for Sight Singing, Prentice Hall;
- F. Van Der Horst: Maat En Ritme I, Broekmans en Van Poppel;
- N. Vaccaj, Metodo pratico di canto italiano da camera, Milano, Ricordi, 2012;
- J. Franceschina, Music Theory through Musical Theatre, Oxford University Press, 2015;
- J. Bell & S.R. Chicurel, Music Theory for Musical Theatre, Scarecrow Press, 2008.

- E. Pozzoli: Solfeggi Parlati e Cantati, vol.1, Ricordi;
- R.W. Ottman & N. Rogers: Music for Sight Singing, Prentice Hall;
- F. Van Der Horst: Maat En Ritme I, Broekmans en Van Poppel;
- N. Vaccaj, Metodo pratico di canto italiano da camera, Milano, Ricordi, 2012;
- J. Franceschina, Music Theory through Musical Theatre, Oxford University Press, 2015;
- J. Bell & S.R. Chicurel, Music Theory for Musical Theatre, Scarecrow Press, 2008.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e la pratica.

No specific previous skills are required: all the informations for managing theory and practice will be given during the course.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Il monitoraggio sarà costante, essendo la pratica musicale individuale elemento caratteristico della didattica. Verrà valutato l'esame che consiste in una prova pratica obbligatoria in cui l'allievo dovrà affrontare due brevi letture a prima vista - una ritmica e una cantata in chiave maggiore - ed eseguire un'Aria a caso tra quelle studiate di Vaccaj accompagnata al pianoforte.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Monitoring will be constant, being individual musical practice a basic trait of the course. The final exam - consisting in two brief sight singing exercises, one rhythmic and one sung in major scale, and the interpretation of one random Vaccaj's Aria with piano accompaniment - will give the assessment.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

STORIA DEL TEATRO
HISTORY OF THEATRE

Disciplina *Course*	STORIA DEL TEATRO HISTORY OF THEATRE			SAD	ADRSMC038
Docente/i *Teacher(s)*	Carlo Susa				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Nino Manfredi
Tipologia disciplina *Teaching methods*	TEORICA THEORETICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	16			CFA	2

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Il percorso comprende innanzitutto una parte propedeutica, che svolge la funzione di illustrare e trasmettere le istanze fondamentali dell'impianto teorico-antropologico sotteso alla trattazione dei temi sviluppati. Obiettivi primari del corso sono ripercorre gli snodi fondamentali legati alle origini del teatro e dello spettacolo occidentali – con particolare attenzione al rapporto tra rito e teatro e alle modalità attraverso le quali questo contribuisce alla determinazione degli elementi costitutivi dello spettacolo –, analizzare i profili e le poetiche dei principali drammaturghi greci e latini e fornire un'adeguata conoscenza terminologica e teorica riguardo i vocaboli e i concetti teatrologici introdotti nei primi secoli della storia del teatro e utilizzanti ancora oggi.
Dal punto di vista cronologico, il percorso si concentra essenzialmente sull'epoca antica e sull'idea classica di teatro, vale a dire – indicativamente – dalla fine del VI secolo a.C. alla fine del V secolo d.C. Per motivi di tempo e di opportunità, il percorso privilegia le forme teatrali e spettacolari sviluppatesi nell'Atene classica, e nella Roma repubblicana e imperiale.
Nell'ambito delle tematiche sviluppate, un'attenzione particolare viene riservata ai testi drammatici, inquadrandoli nei contesti storico-antropologici di riferimento, e all'origine ed evoluzione dell'arte attoriale.

The educational path includes first of all a preparatory part, which illustrates and transmits the basic elements of the theoretical-anthropological structure underlying the treatment of the developed themes. The primary objectives of the course are to retrace the fundamental links at the origins of Western theater and entertainment - especially in relation to the relationship between rite and theater and the ways in which this contributes to the determination of the constitutive elements of the show -, to analyze the profiles and poetics of the main Greek and Latin playwrights and provide adequate terminological and theoretical knowledge regarding the theatrological words and concepts introduced in the first centuries of the history of theater and still used today.
From a chronological point of view, the course essentially focuses on the ancient era and the classical idea of theater, i.e. from the end of the 6th century BC. at the end of the 5th century AD. For reasons of time and opportunity, the course focuses on the theatrical and spectacular forms developed in classical Athens, and in republican and imperial Rome.
In the context of the themes developed, particular attention is paid to dramatic texts, framing them in the historical-anthropological contexts of reference, and to the history of acting.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

I risultati di apprendimento attesi al termine del corso, definiti secondo i parametri europei esemplificati nei cinque descrittori di Dublino sono i seguenti.

The learning outcomes expected at the end of the course, defined according to the European parameters exemplified in the five Dublin descriptors, are described below.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Alla fine del corso, prima parte di un percorso storico-drammaturgico triennale, gli studenti conosceranno gli aspetti antropologici fondamentali che caratterizzano l'evento teatrale in relazione ai contesti rituali nell'ambito dei quali il teatro è nato e si sviluppato, e avranno acquisito la capacità di saper leggere e interpretare natura, caratteristiche, funzioni sociali e poetiche delle principali tendenze e dei principali autori della storia del teatro greco e latino.

At the end of the course, the first part of a three-year historical-dramaturgical path, students will know the fundamental anthropological aspects that characterize the theatrical event in relation to the ritual contexts in which the theater was born and developed, and will have acquired the ability to know how to read and understand the nature, characteristics, social and poetic functions of the main trends and of the main authors of the history of Greek and Latin theater.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Gli studenti potranno approcciarsi al fenomeno teatrale con cognizione di causa, essendo in grado di valutare le sue implicazioni teoriche e le sue relazioni con le società nelle quali viene prodotto, e matureranno la capacità di confrontarsi con le tematiche e gli autori principali caratteristici della storia del teatro classico, sviluppando una propria capacità di ricerca e apprendimento in relazione agli ambiti trattati dal corso.

Students will be able to approach the theatrical phenomenon effectively, being able to evaluate its theoretical implications and its relations with the societies in which it was produced, and will mature the ability to deal with the main themes and authors characteristic of the history of classical theater, developing their own research and learning skills in relation to the areas covered by the course.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Gli studenti impareranno ad avvalersi di strumenti intellettuali che li metteranno in condizione di approcciarsi a spettacoli, autori, testi teatrali, allestimenti, attività di compagnie e proposte di centri di produzione che mettono in scena allestimenti di testi classici, essendo in grado di metterli in relazione alle tradizioni nelle quali sono stati prodotti e di rendere possibile sia una comprensione delle istanze critiche di norma utilizzate nel mondo dello spettacolo, sia un'interpretazione personale che possa metterli in relazione con il proprio gusto e il proprio stile.

Students will learn to make use of intellectual tools that will enable them to analyze shows, authors, theatrical texts, productions, company activities and proposals for production centers that stage productions of classical texts, being able to relate them to the traditions in which they were produced and to make possible both an understanding of the critical issues normally used in the world of entertainment, and a personal interpretation that can relate them to his taste and style.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Gli studenti acquisiranno la capacità di utilizzare correttamente i principali termini del vocabolario tecnico specifico dell'ambito teatrale e spettacolare, essendo in grado di esporre in modo corretto e articolato gli argomenti trattati durante il corso e le idee che hanno maturato su di essi. La conoscenza della storia del teatro classico migliorerà la loro capacità di costruire discorsi di argomento teatrale, di formulare critiche fondate e di esporre in modo efficace i contenuti dei loro progetti.

Students will acquire the ability to correctly use the main terms of the specific technical vocabulary of theater and entertainment, being able to correctly express the topics covered during the course and the ideas they have developed about them. Knowledge of the history of classical theater will improve their ability to construct theatrical discourses, to formulate well-founded criticisms and to effectively present the contents of their projects.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

La parte teorica affrontata all'inizio del corso contribuirà a sviluppare le capacità e le possibilità di ricerca degli studenti. Gli spunti di approfondimento forniti nel corso delle lezioni contribuiranno ad alimentare le capacità di apprendimento degli studenti, consentendo loro di sviluppare modalità di analisi e di ricerca in autonomia che permetteranno loro di utilizzare le conoscenze storico-critiche acquisite come un possibile inventario di soluzioni che possano rispondere alle loro esigenze lavorative.

The theoretical part that will be dealt with at the beginning of the course will help to develop students' abilities and research possibilities. The deepenings provided during the lessons will help to feed students' learning abilities, allowing them to develop autonomous methods of analysis and research that will allow them to use the historical-critical knowledge acquired as a possible inventory of solutions that can respond to their business needs.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Per l'esame, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:
- Gli appunti delle lezioni;
- C. Bernardi, C. Susa (a cura di), "Storia Essenziale del Teatro", Vita e Pensiero, Milano, 2005, in particolare pp. 7-83 e pp. 411-465 (per i testi relativi al periodo in oggetto);
- Tre testi teatrali trattati nell'ambito del corso, in qualsiasi edizione critica disponibile. In caso di dubbi riguardanti la scelta delle letture, il docente è disponibile a consigliare gli studenti.

Students are required to study:
- Lecture notes;
- C. Bernardi, C. Susa (a cura di), Storia Essenziale del Teatro, Vita e Pensiero, Milano, 2005, pp. 7-83 e pp. 411-465 (as regards the plays relating to the period in question);
- Three plays treated within the course, in any critical edition available. In case of doubts regarding the choice of readings, the teacher is available to advise students.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame è auspicabile possedere una conoscenza di base della storia antica: in ogni caso, a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e l'analisi dei testi trattati.

To attend the course and successfully pass the exam, it is advisable to have a basic knowledge of ancient history: in any case, all the tools to deal with the study and analysis of the texts treated will be provided in class.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

La prova l'esame consiste in un colloquio sugli argomenti trattati nell'ambito del corso, volto ad accertare le capacità di comprendere e memorizzare tendenze, fenomeni e protagonisti caratterizzanti i periodi storici presi in esame e di analizzare criticamente le tre opere teatrali scelte e preparate dal candidato.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The exam consists of an interview on the topics covered in the course, in which will be assessed the ability to understand and memorize trends, phenomena and protagonists characterizing the historical periods under consideration and to critically analyze the three plays chosen and prepared by the candidate.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

STORIA DEL TEATRO
HISTORY OF THEATRE

Disciplina *Course*	STORIA DEL TEATRO HISTORY OF THEATRE			SAD	ADRSMC038
Docente/i *Teacher(s)*	Carlo Susa				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Renato Rascel
Tipologia disciplina *Teaching methods*	TEORICA THEORETICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	16			CFA	2

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Il percorso comprende innanzitutto una parte propedeutica, che svolge la funzione di illustrare e trasmettere le istanze fondamentali dell'impianto teorico-antropologico sotteso alla trattazione dei temi sviluppati. Obiettivi primari del corso sono ripercorre gli snodi fondamentali legati alle origini del teatro e dello spettacolo occidentali – con particolare attenzione al rapporto tra rito e teatro e alle modalità attraverso le quali questo contribuisce alla determinazione degli elementi costitutivi dello spettacolo –, analizzare i profili e le poetiche dei principali drammaturghi greci e latini e fornire un'adeguata conoscenza terminologica e teorica riguardo i vocaboli e i concetti teatrologici introdotti nei primi secoli della storia del teatro e utilizzanti ancora oggi.
Dal punto di vista cronologico, il percorso si concentra essenzialmente sull'epoca antica e sull'idea classica di teatro, vale a dire – indicativamente – dalla fine del VI secolo a.C. alla fine del V secolo d.C. Per motivi di tempo e di opportunità, il percorso privilegia le forme teatrali e spettacolari sviluppatesi nell'Atene classica, e nella Roma repubblicana e imperiale.
Nell'ambito delle tematiche sviluppate, un'attenzione particolare viene riservata ai testi drammatici, inquadrandoli nei contesti storico-antropologici di riferimento, e all'origine ed evoluzione dell'arte attoriale.

The educational path includes first of all a preparatory part, which illustrates and transmits the basic elements of the theoretical-anthropological structure underlying the treatment of the developed themes. The primary objectives of the course are to retrace the fundamental links at the origins of Western theater and entertainment - especially in relation to the relationship between rite and theater and the ways in which this contributes to the determination of the constitutive elements of the show -, to analyze the profiles and poetics of the main Greek and Latin playwrights and provide adequate terminological and theoretical knowledge regarding the theatrological words and concepts introduced in the first centuries of the history of theater and still used today.
From a chronological point of view, the course essentially focuses on the ancient era and the classical idea of theater, i.e. from the end of the 6th century BC. at the end of the 5th century AD. For reasons of time and opportunity, the course focuses on the theatrical and spectacular forms developed in classical Athens, and in republican and imperial Rome.
In the context of the themes developed, particular attention is paid to dramatic texts, framing them in the historical-anthropological contexts of reference, and to the history of acting.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

I risultati di apprendimento attesi al termine del corso, definiti secondo i parametri europei esemplificati nei cinque descrittori di Dublino sono i seguenti.

The learning outcomes expected at the end of the course, defined according to the European parameters exemplified in the five Dublin descriptors, are described below.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Alla fine del corso, prima parte di un percorso storico-drammaturgico triennale, gli studenti conosceranno gli aspetti antropologici fondamentali che caratterizzano l'evento teatrale in relazione ai contesti rituali nell'ambito dei quali il teatro è nato e si sviluppato, e avranno acquisito la capacità di saper leggere e interpretare natura, caratteristiche, funzioni sociali e poetiche delle principali tendenze e dei principali autori della storia del teatro greco e latino.

At the end of the course, the first part of a three-year historical-dramaturgical path, students will know the fundamental anthropological aspects that characterize the theatrical event in relation to the ritual contexts in which the theater was born and developed, and will have acquired the ability to know how to read and understand the nature, characteristics, social and poetic functions of the main trends and of the main authors of the history of Greek and Latin theater.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Gli studenti potranno approcciarsi al fenomeno teatrale con cognizione di causa, essendo in grado di valutare le sue implicazioni teoriche e le sue relazioni con le società nelle quali viene prodotto, e matureranno la capacità di confrontarsi con le tematiche e gli autori principali caratteristici della storia del teatro classico, sviluppando una propria capacità di ricerca e apprendimento in relazione agli ambiti trattati dal corso.

Students will be able to approach the theatrical phenomenon effectively, being able to evaluate its theoretical implications and its relations with the societies in which it was produced, and will mature the ability to deal with the main themes and authors characteristic of the history of classical theater, developing their own research and learning skills in relation to the areas covered by the course.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Gli studenti impareranno ad avvalersi di strumenti intellettuali che li metteranno in condizione di approcciarsi a spettacoli, autori, testi teatrali, allestimenti, attività di compagnie e proposte di centri di produzione che mettono in scena allestimenti di testi classici, essendo in grado di metterli in relazione alle tradizioni nelle quali sono stati prodotti e di rendere possibile sia una comprensione delle istanze critiche di norma utilizzate nel mondo dello spettacolo, sia un'interpretazione personale che possa metterli in relazione con il proprio gusto e il proprio stile.

Students will learn to make use of intellectual tools that will enable them to analyze shows, authors, theatrical texts, productions, company activities and proposals for production centers that stage productions of classical texts, being able to relate them to the traditions in which they were produced and to make possible both an understanding of the critical issues normally used in the world of entertainment, and a personal interpretation that can relate them to his taste and style.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Gli studenti acquisiranno la capacità di utilizzare correttamente i principali termini del vocabolario tecnico specifico dell'ambito teatrale e spettacolare, essendo in grado di esporre in modo corretto e articolato gli argomenti trattati durante il corso e le idee che hanno maturato su di essi. La conoscenza della storia del teatro classico migliorerà la loro capacità di costruire discorsi di argomento teatrale, di formulare critiche fondate e di esporre in modo efficace i contenuti dei loro progetti.

Students will acquire the ability to correctly use the main terms of the specific technical vocabulary of theater and entertainment, being able to correctly express the topics covered during the course and the ideas they have developed about them. Knowledge of the history of classical theater will improve their ability to construct theatrical discourses, to formulate well-founded criticisms and to effectively present the contents of their projects.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

La parte teorica affrontata all'inizio del corso contribuirà a sviluppare le capacità e le possibilità di ricerca degli studenti. Gli spunti di approfondimento forniti nel corso delle lezioni contribuiranno ad alimentare le capacità di apprendimento degli studenti, consentendo loro di sviluppare modalità di analisi e di ricerca in autonomia che permetteranno loro di utilizzare le conoscenze storico-critiche acquisite come un possibile inventario di soluzioni che possano rispondere alle loro esigenze lavorative.

The theoretical part that will be dealt with at the beginning of the course will help to develop students' abilities and research possibilities. The deepenings provided during the lessons will help to feed students' learning abilities, allowing them to develop autonomous methods of analysis and research that will allow them to use the historical-critical knowledge acquired as a possible inventory of solutions that can respond to their business needs.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Per l'esame, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:
- Gli appunti delle lezioni;
- C. Bernardi, C. Susa (a cura di), "Storia Essenziale del Teatro", Vita e Pensiero, Milano, 2005, in particolare pp. 7-83 e pp. 411-465 (per i testi relativi al periodo in oggetto);
- Tre testi teatrali trattati nell'ambito del corso, in qualsiasi edizione critica disponibile. In caso di dubbi riguardanti la scelta delle letture, il docente è disponibile a consigliare gli studenti.

Students are required to study:
- Lecture notes;
- C. Bernardi, C. Susa (a cura di), Storia Essenziale del Teatro, Vita e Pensiero, Milano, 2005, pp. 7-83 e pp. 411-465 (as regards the plays relating to the period in question);
- Three plays treated within the course, in any critical edition available. In case of doubts regarding the choice of readings, the teacher is available to advise students.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame è auspicabile possedere una conoscenza di base della storia antica: in ogni caso, a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e l'analisi dei testi trattati.

To attend the course and successfully pass the exam, it is advisable to have a basic knowledge of ancient history: in any case, all the tools to deal with the study and analysis of the texts treated will be provided in class.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

La prova l'esame consiste in un colloquio sugli argomenti trattati nell'ambito del corso, volto ad accertare le capacità di comprendere e memorizzare tendenze, fenomeni e protagonisti caratterizzanti i periodi storici presi in esame e di analizzare criticamente le tre opere teatrali scelte e preparate dal candidato.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The exam consists of an interview on the topics covered in the course, in which will be assessed the ability to understand and memorize trends, phenomena and protagonists characterizing the historical periods under consideration and to critically analyze the three plays chosen and prepared by the candidate.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

STORIA DEL TEATRO
HISTORY OF THEATRE

Disciplina *Course*	STORIA DEL TEATRO HISTORY OF THEATRE			SAD	ADRSMC038
Docente/i *Teacher(s)*	Carlo Susa				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Delia Scala
Tipologia disciplina *Teaching methods*	TEORICA THEORETICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	16			CFA	2

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Il percorso comprende innanzitutto una parte propedeutica, che svolge la funzione di illustrare e trasmettere le istanze fondamentali dell'impianto teorico-antropologico sotteso alla trattazione dei temi sviluppati. Obiettivi primari del corso sono ripercorre gli snodi fondamentali legati alle origini del teatro e dello spettacolo occidentali – con particolare attenzione al rapporto tra rito e teatro e alle modalità attraverso le quali questo contribuisce alla determinazione degli elementi costitutivi dello spettacolo –, analizzare i profili e le poetiche dei principali drammaturghi greci e latini e fornire un'adeguata conoscenza terminologica e teorica riguardo i vocaboli e i concetti teatrologici introdotti nei primi secoli della storia del teatro e utilizzanti ancora oggi.
Dal punto di vista cronologico, il percorso si concentra essenzialmente sull'epoca antica e sull'idea classica di teatro, vale a dire – indicativamente – dalla fine del VI secolo a.C. alla fine del V secolo d.C. Per motivi di tempo e di opportunità, il percorso privilegia le forme teatrali e spettacolari sviluppatesi nell'Atene classica, e nella Roma repubblicana e imperiale.
Nell'ambito delle tematiche sviluppate, un'attenzione particolare viene riservata ai testi drammatici, inquadrandoli nei contesti storico-antropologici di riferimento, e all'origine ed evoluzione dell'arte attoriale.

The educational path includes first of all a preparatory part, which illustrates and transmits the basic elements of the theoretical-anthropological structure underlying the treatment of the developed themes. The primary objectives of the course are to retrace the fundamental links at the origins of Western theater and entertainment - especially in relation to the relationship between rite and theater and the ways in which this contributes to the determination of the constitutive elements of the show -, to analyze the profiles and poetics of the main Greek and Latin playwrights and provide adequate terminological and theoretical knowledge regarding the theatrological words and concepts introduced in the first centuries of the history of theater and still used today.
From a chronological point of view, the course essentially focuses on the ancient era and the classical idea of theater, i.e. from the end of the 6th century BC. at the end of the 5th century AD. For reasons of time and opportunity, the course focuses on the theatrical and spectacular forms developed in classical Athens, and in republican and imperial Rome.
In the context of the themes developed, particular attention is paid to dramatic texts, framing them in the historical-anthropological contexts of reference, and to the history of acting.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

I risultati di apprendimento attesi al termine del corso, definiti secondo i parametri europei esemplificati nei cinque descrittori di Dublino sono i seguenti.

The learning outcomes expected at the end of the course, defined according to the European parameters exemplified in the five Dublin descriptors, are described below.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Alla fine del corso, prima parte di un percorso storico-drammaturgico triennale, gli studenti conosceranno gli aspetti antropologici fondamentali che caratterizzano l'evento teatrale in relazione ai contesti rituali nell'ambito dei quali il teatro è nato e si sviluppato, e avranno acquisito la capacità di saper leggere e interpretare natura, caratteristiche, funzioni sociali e poetiche delle principali tendenze e dei principali autori della storia del teatro greco e latino.

At the end of the course, the first part of a three-year historical-dramaturgical path, students will know the fundamental anthropological aspects that characterize the theatrical event in relation to the ritual contexts in which the theater was born and developed, and will have acquired the ability to know how to read and understand the nature, characteristics, social and poetic functions of the main trends and of the main authors of the history of Greek and Latin theater.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Gli studenti potranno approcciarsi al fenomeno teatrale con cognizione di causa, essendo in grado di valutare le sue implicazioni teoriche e le sue relazioni con le società nelle quali viene prodotto, e matureranno la capacità di confrontarsi con le tematiche e gli autori principali caratteristici della storia del teatro classico, sviluppando una propria capacità di ricerca e apprendimento in relazione agli ambiti trattati dal corso.

Students will be able to approach the theatrical phenomenon effectively, being able to evaluate its theoretical implications and its relations with the societies in which it was produced, and will mature the ability to deal with the main themes and authors characteristic of the history of classical theater, developing their own research and learning skills in relation to the areas covered by the course.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Gli studenti impareranno ad avvalersi di strumenti intellettuali che li metteranno in condizione di approcciarsi a spettacoli, autori, testi teatrali, allestimenti, attività di compagnie e proposte di centri di produzione che mettono in scena allestimenti di testi classici, essendo in grado di metterli in relazione alle tradizioni nelle quali sono stati prodotti e di rendere possibile sia una comprensione delle istanze critiche di norma utilizzate nel mondo dello spettacolo, sia un'interpretazione personale che possa metterli in relazione con il proprio gusto e il proprio stile.

Students will learn to make use of intellectual tools that will enable them to analyze shows, authors, theatrical texts, productions, company activities and proposals for production centers that stage productions of classical texts, being able to relate them to the traditions in which they were produced and to make possible both an understanding of the critical issues normally used in the world of entertainment, and a personal interpretation that can relate them to his taste and style.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Gli studenti acquisiranno la capacità di utilizzare correttamente i principali termini del vocabolario tecnico specifico dell'ambito teatrale e spettacolare, essendo in grado di esporre in modo corretto e articolato gli argomenti trattati durante il corso e le idee che hanno maturato su di essi. La conoscenza della storia del teatro classico migliorerà la loro capacità di costruire discorsi di argomento teatrale, di formulare critiche fondate e di esporre in modo efficace i contenuti dei loro progetti.

Students will acquire the ability to correctly use the main terms of the specific technical vocabulary of theater and entertainment, being able to correctly express the topics covered during the course and the ideas they have developed about them. Knowledge of the history of classical theater will improve their ability to construct theatrical discourses, to formulate well-founded criticisms and to effectively present the contents of their projects.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

La parte teorica affrontata all'inizio del corso contribuirà a sviluppare le capacità e le possibilità di ricerca degli studenti. Gli spunti di approfondimento forniti nel corso delle lezioni contribuiranno ad alimentare le capacità di apprendimento degli studenti, consentendo loro di sviluppare modalità di analisi e di ricerca in autonomia che permetteranno loro di utilizzare le conoscenze storico-critiche acquisite come un possibile inventario di soluzioni che possano rispondere alle loro esigenze lavorative.

The theoretical part that will be dealt with at the beginning of the course will help to develop students' abilities and research possibilities. The deepenings provided during the lessons will help to feed students' learning abilities, allowing them to develop autonomous methods of analysis and research that will allow them to use the historical-critical knowledge acquired as a possible inventory of solutions that can respond to their business needs.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Per l'esame, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:
- Gli appunti delle lezioni;
- C. Bernardi, C. Susa (a cura di), "Storia Essenziale del Teatro", Vita e Pensiero, Milano, 2005, in particolare pp. 7-83 e pp. 411-465 (per i testi relativi al periodo in oggetto);
- Tre testi teatrali trattati nell'ambito del corso, in qualsiasi edizione critica disponibile. In caso di dubbi riguardanti la scelta delle letture, il docente è disponibile a consigliare gli studenti.

Students are required to study:
- Lecture notes;
- C. Bernardi, C. Susa (a cura di), Storia Essenziale del Teatro, Vita e Pensiero, Milano, 2005, pp. 7-83 e pp. 411-465 (as regards the plays relating to the period in question);
- Three plays treated within the course, in any critical edition available. In case of doubts regarding the choice of readings, the teacher is available to advise students.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame è auspicabile possedere una conoscenza di base della storia antica: in ogni caso, a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e l'analisi dei testi trattati.

To attend the course and successfully pass the exam, it is advisable to have a basic knowledge of ancient history: in any case, all the tools to deal with the study and analysis of the texts treated will be provided in class.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

La prova l'esame consiste in un colloquio sugli argomenti trattati nell'ambito del corso, volto ad accertare le capacità di comprendere e memorizzare tendenze, fenomeni e protagonisti caratterizzanti i periodi storici presi in esame e di analizzare criticamente le tre opere teatrali scelte e preparate dal candidato.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The exam consists of an interview on the topics covered in the course, in which will be assessed the ability to understand and memorize trends, phenomena and protagonists characterizing the historical periods under consideration and to critically analyze the three plays chosen and prepared by the candidate.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE
ACTING

Disciplina *Course*	RECITAZIONE ACTING			SAD	ADRA001
Docente/i *Teacher(s)*	Francesco Marchesi, Ozlem Turhal, Matteo Vitanza				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Nino Manfredi
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	390			CFA	15

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Il corso introduce ai problemi e ai metodi che fondano le tecniche della recitazione, con un costante riferimento con le fonti scritte.
Il corso si articola in tre unità didattiche.
L'u.d. 1 introduce gli approcci e i metodi tradizionali della recitazione; fornisce le basi della recitazione soffermandosi su: circostanze date, visione del mondo, relazioni, dote, relazioni metaforiche, obiettivi, super-obiettivi, risultati ideali specifici, beat, ostacoli, ostacoli esterni e interni, strategia e tattica, creatività e preparazione, testo, sottotesto e monologo interiore.
L'u.d. 2 affronta le nozioni essenziali di analisi della partitura e del libretto; fornisce gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione di: tipologie di informazioni musicali, indicazioni del compositore, qualità emotive, forma melodica, qualità del tempo e dei suoi cambiamenti, qualità ritmica, modulazioni, accenti musicali, dinamiche musicali, idioma musicale, qualità musicali del personaggio, relazione tra melodia e accompagnamento, relazione tra dialogo e underscore, architettura della canzone teatrale tradizionale, variazione contemporanee, voce musicale della canzone e del personaggio, il linguaggio delle liriche e del libretto, poesia versus prosa, ritmo lirico, rima, allitterazione e consonanza, retorica, similitudine e metafora, punteggiatura, elementi della narrazione, scene francesi, trama, avvenimenti visti e non visti, retroscena, conflitto, conflitto tematico, conflitto personale, funzione drammatica, testo parlato e cantato, dialetto musicale, luogo, tempo, elementi visivi. L'ultima parte è dedicata all'analisi del personaggio; fornisce gli elementi necessari allo studio di: dati del personaggio, inclinazioni, ambizioni, archetipi.
L'u.d. 3 mira ad offrire la competenza dei principi dell'interpretazione, lavorando sulla propria presenza scenica, la neutralità del corpo, l'attenuazione degli errori posturali, l'eliminazione dei cliché interpretativi, facendo acquisire maggior consapevolezza della propria organica teatrale e potenziandola. Attraverso improvvisazioni fisiche, verbali e l'utilizzo di materiale esperienziale personale, si potenziano strumenti quali presenza, corpo, voce e psiche in una dimensione di credibilità scenica e di connessione profonda, anche se ludica, con l'atto interpretativo. Il lavoro dell'attore si sviluppa in relazione a se stesso, ma anche e soprattutto agli altri; ci si approccia con fiducia e rispetto per i propri compagni di corso; si acquisiscono strumenti di analisi e linguaggio che consentano di analizzare e criticare costruttivamente attraverso feedback il lavoro dei colleghi.
Parallelamente, nella prima parte dell'anno si affronta il testo poetico, lavorando sulle immagini dell'autore e approcciando al testo con variazioni ludiche. Nella seconda parte dell'anno si introduce il lavoro sul personaggio e la costruzione dello stesso, mettendolo alla prova in scena, testandone credibilità e teatralità.

The course introduces problems and methods that found the acting techniques, with constant reference to the written sources.
The course consists of three teaching units.
T.U. 1 introduces the approaches and the traditional methods of acting; provides the acting fundamentals focusing on: given circumstances, worldview, relationship, endowed, metaphoric relationship, objectives, super objectives, beats, obstacles, external and internal obstacles, strategy and tactics, creative mood and preparation, test, subtext and inner monologue.
T.U. 2 deals with the essential notions of score and libretto analysis; provides the instruments to recognize and to value: kinds of musical information, composer's marking, emotional quality, melodic shape, tempo quality and changes, rhythmic styles, modulation, musical accents, musical dynamics, musical idiom, musical character quality, the relationship between melody and accompaniment, the relationship between dialogue and underscoring, architecture of the traditional theatre song, contemporary variations, the musical "voice" of a song and of a character, the language of the lyric and libretto, poetry versus prose, lyric rhythm, rhyme, alliteration and consonance, rhetoric, simile and metaphor, punctuation, elements of storytelling, french scenes, plot, events seen and unseen, backstory, conflict, thematic conflict, personal conflict, dramatic function, spoken and sung text, musical dialect, location, time, visual element. The last part is dedicated to character analysis; it provides the needed elements to study: character facts, attitudes, ambitions, archetypes.
T.U.3 aims to offer the competence of the principles of interpretation, working on one's own stage presence, neutrality of the body, the attenuation of postural errors, the elimination of interpretative clichés, making one acquire greater awareness of one's own theatrical structure and enhancing it. Through physical and verbal improvisations and the use of personal experiential material, tools such as presence, body, voice and psyche are enhanced in a dimension of scenic credibility and deep connection, even if playful, with the interpretative act. The actor's work develops in relation to himself, but also and above all to others; approaching with confidence and respect their fellow students; the student acquires tools of analysis and language that allows him to constructively analyze and criticize the work of colleagues through feedback.
At the same time, in the first part of the year the poetic text is dealt with, working on the author's images and approaching the text with playful variations. In the second part of the year the work on the character and the construction of the same are introduced, putting him to the test on stage, testing his credibility and theatricality.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso ha i seguenti obiettivi formativi:
1) introdurre gli approcci e i metodi tradizionali della recitazione; 2) fornire le basi della recitazione; 3) affrontare le nozioni essenziali di analisi della partitura e del libretto; 4) offrire la competenza dei principi dell'interpretazione; 5) affrontare il testo poetico; 6) introdurre il lavoro sul personaggio e la costruzione dello stesso. 7) Raggiungere un obiettivo attraverso la traslazione fisica ed emotiva, un'analisi approfondita del personaggio e il successivo sviluppo dello stesso 8) Utilizzo di fonti di ricerca scritte, orali e visive per esprimersi utilizzando tutti gli aspetti della creatività emotiva e fisica.

I risultati attesi del corso contribuiranno alla maturazione dello studente attraverso le seguenti abilità che verranno acquisite:
1) comprensione e analisi del copione (aspetti tematici e formali), sua collocazione nel contesto e capacità di analizzarlo drammaticamente, ivi compresa la capacità di tradurre efficacemente le intenzioni dell'autore in azione scenica; 2) comprensione e utilizzo della partitura; 3) capacità di organizzare il lavoro sul se stesso e sul personaggio; 4) capacità di comunicare con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina; 5) capacità di approcciare un testo poetico.

Inoltre lo studente sarà in grado autonomamente di: 1) di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare l'analisi del copione e della partitura; 2) continuare il suo processo di apprendimento della recitazione, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico. 3) Analizzare e valutare le informazioni e sintetizzarle nello sviluppo del personaggio.

Le suddette competenze saranno verificate attraverso una prova pratica.

The course has the following learning objectives: 1) introduce the approaches and the traditional methods of acting; 2) provide acting fundamentals 3) deal with the essential notions of score and libretto analysis; 4) offer the competence of the principles of interpretation; 5) address the poetic text; 6) introduce the work on the character and the construction of the same. 7) Realize an objective through physical and emotional transference, in-depth character analysis and subsequent character development 8) Use of written, oral and visual methods of research to express oneself using all aspects of emotional and physical creativity.

The expected learning outcomes of the course will contribute to the maturation of the student through the following skills that will be acquired: 1) understand and analyze the script (thematic and formal aspects), its placement in the environment and ability to analyze it dramatically, including the ability to traduce effectively author's intention in action on stage; 2) understand and use the score; 3) ability to organize the work on himself and on the character; 4) communication skills with clearness and accuracy in writing and oral presentation, with proper use of the specific vocabulary of the discipline; 5) ability to approach a poetic text.

Furthermore, the student autonomously will be able to: 1) collect and interpret the information necessary to face the analysis of the script and the score; 2) continue his process of Acting learning, both from the theoretical and from the practical point of view. 3) Analyse and evaluate information and synthesize it into character development.

These skills will be verified through a practical test.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Conoscenze e capacità di comprensione:
1) Conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda l'analisi e la preparazione del personaggio; 2) conoscenza e capacità di comprensione dei problemi generali riferiti alla classificazione, alla struttura e alla scomposizione del copione e della partitura.

Knowledge and understanding: 1) Knowledge and understanding fundamental problems regarding the discipline, particularly on character analysis and its creation; 2) Knowledge and understanding general problems about classification, structure and breaking down the libretto and the score.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Conoscenza e capacità di comprensione applicate. Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità: 1) comprensione e analisi del copione (aspetti tematici e formali), sua collocazione nel contesto e capacità di analizzarlo drammaticamente, ivi compresa la capacità di tradurre efficacemente le intenzioni dell'autore in azione scenica; 2) comprensione e utilizzo della partitura; 3) capacità di organizzare il lavoro sul se stesso e sul personaggio; 4) capacità di comunicare con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina; 5) capacità di approcciare un testo poetico.

Applying knowledge and understanding. At the end of the course the student will acquired the following skills: 1) understand and analyze the script (thematic and formal aspects), its placement in the environment and ability to analyze it dramatically, including the ability to traduce effectively author's intention in action on stage; 2) understand and use the score; 3) ability to organize the work on himself and on the character; 4) communication skills with clearness and accuracy in writing and oral presentation, with proper use of the specific vocabulary of the discipline; 5) ability to approach a poetic text.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare l'analisi del copione e della partitura. Sarà quindi in grado di valutarle autonomamente, organizzando il lavoro su se stesso e sul personaggio. Lo studente sarà inoltre in grado di riflettere su quali siano i temi sociali ed etici insiti nella drammaturgia e come questi possano essere espressi nell'interpretazione.
Gli strumenti recitativi che verranno introdotti saranno applicati tutto l'anno durante le esercitazioni. I parametri e la terminologia impostati fin dall'inizio renderanno le critiche e i giudizi più chiari e costruttivi. A livello artistico, gli studenti avranno un lessico analitico profondo e saranno investigativi in tutti gli altri aspetti di una performance.

At the end of the course the student will be able to collect and interpret the information necessary to face the analysis of the script and the score. So the student will be able to evaluate them autonomously and develop them, organizing the work on himself and on the character. The student will also be able to consider the social and ethical issues inherent in the dramaturgy and how these can be expressed in the performance. The acting tools they will be introduced will be applied throughout the whole year during the performances. The parameters and the terminology set from the beginning will make the critiques and judgments more clear and constructive. On the artistic level, students will have deep analytical discourse and be investigative in all other aspects of a performance.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

At the end of the course the student will be able to communicate information, ideas, problems and solutions to specialist and non-specialist interlocutors, with clearness and accuracy in writing and oral presentation, with proper use of the specific vocabulary of the discipline.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della recitazione, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

At the end of the course the student will have the necessary skills to continue his process of Acting learning, both from the theoretical and from the practical point of view, with a high degree of autonomy.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Unità didattica 1
Programma d'esame
Per l'u.d. 1 gli studenti sono tenuti a preparare:
- gli appunti delle lezioni;
- J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 1-3, 17-19.

Unità didattica 2
Programma d'esame
Per l'u.d. 2 gli studenti sono tenuti a preparare:
- gli appunti delle lezioni;
- J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 4-7.

Unità didattica 3
Programma d'esame
Per l'u.d. 3 gli studenti sono tenuti a preparare:
- gli appunti delle lezioni in relazione a questi capitoli studiati in Unità didattica 1 e 2 (J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 1-3, 4-7)

Teaching Unit 1
For Teaching Unit 1 students are required to prepare:
- *lecture notes*
- *J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: chapter 1-3, 17-19.*

Teaching Unit 2
For Teaching Unit 2 students are required to prepare:
- *lecture notes*
- *J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: chapter 4-7.*

Teaching Unit 3
For Teaching Unit 3 students are required to prepare:
- *lecture notes in relation with the follow chapters studied in Teaching Unit 1 e 2 (J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: chapter 1-3, 4-7)*

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e l'analisi.

To follow the course and pass the exam successfully, particular competences are not required: during the lessons all the instruments to face the study and the analysis will be provided.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Prova pratica
Nella prova pratica sarà accertata l'applicazione degli argomenti delineati nel programma, su un personaggio assegnato, valutando sia la dimestichezza con questioni di analisi sia la capacità di interpretare una scena assegnata.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Practical Test
The practical test will verify the application of the themes covered in the program, on an assigned character, valuing both the familiarity with analysis problems and the ability of acting in an assigned scene.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE
ACTING

Disciplina *Course*	RECITAZIONE ACTING			SAD	ADRA001
Docente/i *Teacher(s)*	Francesco Marchesi, Felipe Enrique Tavolaro, Matteo Vitanza				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Renato Rascel
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	390			CFA	15

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Il corso introduce ai problemi e ai metodi che fondano le tecniche della recitazione, con un costante riferimento con le fonti scritte.
Il corso si articola in tre unità didattiche.
L'u.d. 1 introduce gli approcci e i metodi tradizionali della recitazione; fornisce le basi della recitazione soffermandosi su: circostanze date, visione del mondo, relazioni, dote, relazioni metaforiche, obiettivi, super-obiettivi, risultati ideali specifici, beat, ostacoli, ostacoli esterni e interni, strategia e tattica, creatività e preparazione, testo, sottotesto e monologo interiore.
L'u.d. 2 affronta le nozioni essenziali di analisi della partitura e del libretto; fornisce gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione di: tipologie di informazioni musicali, indicazioni del compositore, qualità emotive, forma melodica, qualità del tempo e dei suoi cambiamenti, qualità ritmica, modulazioni, accenti musicali, dinamiche musicali, idioma musicale, qualità musicali del personaggio, relazione tra melodia e accompagnamento, relazione tra dialogo e underscore, architettura della canzone teatrale tradizionale, variazione contemporanee, voce musicale della canzone e del personaggio, il linguaggio delle liriche e del libretto, poesia versus prosa, ritmo lirico, rima, allitterazione e consonanza, retorica, similitudine e metafora, punteggiatura, elementi della narrazione, scene francesi, trama, avvenimenti visti e non visti, retroscena, conflitto, conflitto tematico, conflitto personale, funzione drammatica, testo parlato e cantato, dialetto musicale, luogo, tempo, elementi visivi. L'ultima parte è dedicata all'analisi del personaggio; fornisce gli elementi necessari allo studio di: dati del personaggio, inclinazioni, ambizioni, archetipi.
L'u.d. 3 mira ad offrire la competenza dei principi dell'interpretazione, lavorando sulla propria presenza scenica, la neutralità del corpo, l'attenuazione degli errori posturali, l'eliminazione dei cliché interpretativi, facendo acquisire maggior consapevolezza della propria organica teatrale e potenziandola. Attraverso improvvisazioni fisiche, verbali e l'utilizzo di materiale esperienziale personale, si potenziano strumenti quali presenza, corpo, voce e psiche in una dimensione di credibilità scenica e di connessione profonda, anche se ludica, con l'atto interpretativo. Il lavoro dell'attore si sviluppa in relazione a se stesso, ma anche e soprattutto agli altri; ci si approccia con fiducia e rispetto per i propri compagni di corso; si acquisiscono strumenti di analisi e linguaggio che consentano di analizzare e criticare costruttivamente attraverso feedback il lavoro dei colleghi.
Parallelamente, nella prima parte dell'anno si affronta il testo poetico, lavorando sulle immagini dell'autore e approcciando al testo con variazioni ludiche. Nella seconda parte dell'anno si introduce il lavoro sul personaggio e la costruzione dello stesso, mettendolo alla prova in scena, testandone credibilità e teatralità.

The course introduces problems and methods that found the acting techniques, with constant reference to the written sources.
The course consists of three teaching units.
T.U. 1 introduces the approaches and the traditional methods of acting; provides the acting fundamentals focusing on: given circumstances, worldview, relationship, endowed, metaphoric relationship, objectives, super objectives, beats, obstacles, external and internal obstacles, strategy and tactics, creative mood and preparation, test, subtext and inner monologue.
T.U. 2 deals with the essential notions of score and libretto analysis; provides the instruments to recognize and to value: kinds of musical information, composer's marking, emotional quality, melodic shape, tempo quality and changes, rhythmic styles, modulation, musical accents, musical dynamics, musical idiom, musical character quality, the relationship between melody and accompaniment, the relationship between dialogue and underscoring, architecture of the traditional theatre song, contemporary variations, the musical "voice" of a song and of a character, the language of the lyric and libretto, poetry versus prose, lyric rhythm, rhyme, alliteration and consonance, rhetoric, simile and metaphor, punctuation, elements of storytelling, french scenes, plot, events seen and unseen, backstory, conflict, thematic conflict, personal conflict, dramatic function, spoken and sung text, musical dialect, location, time, visual element. The last part is dedicated to character analysis; it provides the needed elements to study: character facts, attitudes, ambitions, archetypes.
T.U.3 aims to offer the competence of the principles of interpretation, working on one's own stage presence, neutrality of the body, the attenuation of postural errors, the elimination of interpretative clichés, making one acquire greater awareness of one's own theatrical structure and enhancing it. Through physical and verbal improvisations and the use of personal experiential material, tools such as presence, body, voice and psyche are enhanced in a dimension of scenic credibility and deep connection, even if playful, with the interpretative act. The actor's work develops in relation to himself, but also and above all to others; approaching with confidence and respect their fellow students; the student acquires tools of analysis and language that allows him to constructively analyze and criticize the work of colleagues through feedback.
At the same time, in the first part of the year the poetic text is dealt with, working on the author's images and approaching the text with playful variations. In the second part of the year the work on the character and the construction of the same are introduced, putting him to the test on stage, testing his credibility and theatricality.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso ha i seguenti obiettivi formativi:
1) introdurre gli approcci e i metodi tradizionali della recitazione; 2) fornire le basi della recitazione; 3) affrontare le nozioni essenziali di analisi della partitura e del libretto; 4) offrire la competenza dei principi dell'interpretazione; 5) affrontare il testo poetico; 6) introdurre il lavoro sul personaggio e la costruzione dello stesso. 7) Raggiungere un obiettivo attraverso la traslazione fisica ed emotiva, un'analisi approfondita del personaggio e il successivo sviluppo dello stesso 8) Utilizzo di fonti di ricerca scritte, orali e visive per esprimersi utilizzando tutti gli aspetti della creatività emotiva e fisica.

I risultati attesi del corso contribuiranno alla maturazione dello studente attraverso le seguenti abilità che verranno acquisite:
1) comprensione e analisi del copione (aspetti tematici e formali), sua collocazione nel contesto e capacità di analizzarlo drammaticamente, ivi compresa la capacità di tradurre efficacemente le intenzioni dell'autore in azione scenica; 2) comprensione e utilizzo della partitura; 3) capacità di organizzare il lavoro sul se stesso e sul personaggio; 4) capacità di comunicare con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina; 5) capacità di approcciare un testo poetico.

Inoltre lo studente sarà in grado autonomamente di: 1) di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare l'analisi del copione e della partitura; 2) continuare il suo processo di apprendimento della recitazione, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico. 3) Analizzare e valutare le informazioni e sintetizzarle nello sviluppo del personaggio.

Le suddette competenze saranno verificate attraverso una prova pratica.

The course has the following learning objectives: 1) introduce the approaches and the traditional methods of acting; 2) provide acting fundamentals 3) deal with the essential notions of score and libretto analysis; 4) offer the competence of the principles of interpretation; 5) address the poetic text; 6) introduce the work on the character and the construction of the same. 7) Realize an objective through physical and emotional transference, in-depth character analysis and subsequent character development 8) Use of written, oral and visual methods of research to express oneself using all aspects of emotional and physical creativity.

The expected learning outcomes of the course will contribute to the maturation of the student through the following skills that will be acquired: 1) understand and analyze the script (thematic and formal aspects), its placement in the environment and ability to analyze it dramatically, including the ability to traduce effectively author's intention in action on stage; 2) understand and use the score; 3) ability to organize the work on himself and on the character; 4) communication skills with clearness and accuracy in writing and oral presentation, with proper use of the specific vocabulary of the discipline; 5) ability to approach a poetic text.

Furthermore, the student autonomously will be able to: 1) collect and interpret the information necessary to face the analysis of the script and the score; 2) continue his process of Acting learning, both from the theoretical and from the practical point of view. 3) Analyse and evaluate information and synthesize it into character development.

These skills will be verified through a practical test.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Conoscenze e capacità di comprensione:
1) Conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda l'analisi e la preparazione del personaggio; 2) conoscenza e capacità di comprensione dei problemi generali riferiti alla classificazione, alla struttura e alla scomposizione del copione e della partitura.

Knowledge and understanding: 1) Knowledge and understanding fundamental problems regarding the discipline, particularly on character analysis and its creation; 2) Knowledge and understanding general problems about classification, structure and breaking down the libretto and the score.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Conoscenza e capacità di comprensione applicate. Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità: 1) comprensione e analisi del copione (aspetti tematici e formali), sua collocazione nel contesto e capacità di analizzarlo drammaticamente, ivi compresa la capacità di tradurre efficacemente le intenzioni dell'autore in azione scenica; 2) comprensione e utilizzo della partitura; 3) capacità di organizzare il lavoro sul se stesso e sul personaggio; 4) capacità di comunicare con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina; 5) capacità di approcciare un testo poetico.

Applying knowledge and understanding. At the end of the course the student will acquired the following skills: 1) understand and analyze the script (thematic and formal aspects), its placement in the environment and ability to analyze it dramatically, including the ability to traduce effectively author's intention in action on stage; 2) understand and use the score; 3) ability to organize the work on himself and on the character; 4) communication skills with clearness and accuracy in writing and oral presentation, with proper use of the specific vocabulary of the discipline; 5) ability to approach a poetic text.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare l'analisi del copione e della partitura. Sarà quindi in grado di valutarle autonomamente, organizzando il lavoro su se stesso e sul personaggio. Lo studente sarà inoltre in grado di riflettere su quali siano i temi sociali ed etici insiti nella drammaturgia e come questi possano essere espressi nell'interpretazione.
Gli strumenti recitativi che verranno introdotti saranno applicati tutto l'anno durante le esercitazioni. I parametri e la terminologia impostati fin dall'inizio renderanno le critiche e i giudizi più chiari e costruttivi. A livello artistico, gli studenti avranno un lessico analitico profondo e saranno investigativi in tutti gli altri aspetti di una performance.

At the end of the course the student will be able to collect and interpret the information necessary to face the analysis of the script and the score. So the student will be able to evaluate them autonomously and develop them, organizing the work on himself and on the character. The student will also be able to consider the social and ethical issues inherent in the dramaturgy and how these can be expressed in the performance. The acting tools they will be introduced will be applied throughout the whole year during the performances. The parameters and the terminology set from the beginning will make the critiques and judgments more clear and constructive. On the artistic level, students will have deep analytical discourse and be investigative in all other aspects of a performance.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

At the end of the course the student will be able to communicate information, ideas, problems and solutions to specialist and non-specialist interlocutors, with clearness and accuracy in writing and oral presentation, with proper use of the specific vocabulary of the discipline.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della recitazione, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

At the end of the course the student will have the necessary skills to continue his process of Acting learning, both from the theoretical and from the practical point of view, with a high degree of autonomy.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Unità didattica 1
Programma d'esame
Per l'u.d. 1 gli studenti sono tenuti a preparare:
- gli appunti delle lezioni;
- J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 1-3, 17-19.

Unità didattica 2
Programma d'esame
Per l'u.d. 2 gli studenti sono tenuti a preparare:
- gli appunti delle lezioni;
- J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 4-7.

Unità didattica 3
Programma d'esame
Per l'u.d. 3 gli studenti sono tenuti a preparare:
- gli appunti delle lezioni in relazione a questi capitoli studiati in Unità didattica 1 e 2 (J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 1-3, 4-7)

Teaching Unit 1
For Teaching Unit 1 students are required to prepare:
- *lecture notes*
- *J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: chapter 1-3, 17-19.*

Teaching Unit 2
For Teaching Unit 2 students are required to prepare:
- *lecture notes*
- *J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: chapter 4-7.*

Teaching Unit 3
For Teaching Unit 3 students are required to prepare:
- *lecture notes in relation with the follow chapters studied in Teaching Unit 1 e 2 (J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: chapter 1-3, 4-7)*

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e l'analisi.

To follow the course and pass the exam successfully, particular competences are not required: during the lessons all the instruments to face the study and the analysis will be provided.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Prova pratica
Nella prova pratica sarà accertata l'applicazione degli argomenti delineati nel programma, su un personaggio assegnato, valutando sia la dimestichezza con questioni di analisi sia la capacità di interpretare una scena assegnata.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Practical Test
The practical test will verify the application of the themes covered in the program, on an assigned character, valuing both the familiarity with analysis problems and the ability of acting in an assigned scene.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE
ACTING

Disciplina *Course*	RECITAZIONE ACTING			SAD	ADRA001
Docente/i *Teacher(s)*	Francesco Marchesi, Felipe Enrique Tavolaro, Matteo Vitanza				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Delia Scala
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	390			CFA	15

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Il corso introduce ai problemi e ai metodi che fondano le tecniche della recitazione, con un costante riferimento con le fonti scritte.
Il corso si articola in tre unità didattiche.
L'u.d. 1 introduce gli approcci e i metodi tradizionali della recitazione; fornisce le basi della recitazione soffermandosi su: circostanze date, visione del mondo, relazioni, dote, relazioni metaforiche, obiettivi, super-obiettivi, risultati ideali specifici, beat, ostacoli, ostacoli esterni e interni, strategia e tattica, creatività e preparazione, testo, sottotesto e monologo interiore.
L'u.d. 2 affronta le nozioni essenziali di analisi della partitura e del libretto; fornisce gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione di: tipologie di informazioni musicali, indicazioni del compositore, qualità emotive, forma melodica, qualità del tempo e dei suoi cambiamenti, qualità ritmica, modulazioni, accenti musicali, dinamiche musicali, idioma musicale, qualità musicali del personaggio, relazione tra melodia e accompagnamento, relazione tra dialogo e underscore, architettura della canzone teatrale tradizionale, variazione contemporanee, voce musicale della canzone e del personaggio, il linguaggio delle liriche e del libretto, poesia versus prosa, ritmo lirico, rima, allitterazione e consonanza, retorica, similitudine e metafora, punteggiatura, elementi della narrazione, scene francesi, trama, avvenimenti visti e non visti, retroscena, conflitto, conflitto tematico, conflitto personale, funzione drammatica, testo parlato e cantato, dialetto musicale, luogo, tempo, elementi visivi. L'ultima parte è dedicata all'analisi del personaggio; fornisce gli elementi necessari allo studio di: dati del personaggio, inclinazioni, ambizioni, archetipi.
L'u.d. 3 mira ad offrire la competenza dei principi dell'interpretazione, lavorando sulla propria presenza scenica, la neutralità del corpo, l'attenuazione degli errori posturali, l'eliminazione dei cliché interpretativi, facendo acquisire maggior consapevolezza della propria organica teatrale e potenziandola. Attraverso improvvisazioni fisiche, verbali e l'utilizzo di materiale esperienziale personale, si potenziano strumenti quali presenza, corpo, voce e psiche in una dimensione di credibilità scenica e di connessione profonda, anche se ludica, con l'atto interpretativo. Il lavoro dell'attore si sviluppa in relazione a se stesso, ma anche e soprattutto agli altri; ci si approccia con fiducia e rispetto per i propri compagni di corso; si acquisiscono strumenti di analisi e linguaggio che consentano di analizzare e criticare costruttivamente attraverso feedback il lavoro dei colleghi.
Parallelamente, nella prima parte dell'anno si affronta il testo poetico, lavorando sulle immagini dell'autore e approcciando al testo con variazioni ludiche. Nella seconda parte dell'anno si introduce il lavoro sul personaggio e la costruzione dello stesso, mettendolo alla prova in scena, testandone credibilità e teatralità.

The course introduces problems and methods that found the acting techniques, with constant reference to the written sources.
The course consists of three teaching units.
T.U. 1 introduces the approaches and the traditional methods of acting; provides the acting fundamentals focusing on: given circumstances, worldview, relationship, endowed, metaphoric relationship, objectives, super objectives, beats, obstacles, external and internal obstacles, strategy and tactics, creative mood and preparation, test, subtext and inner monologue.
T.U. 2 deals with the essential notions of score and libretto analysis; provides the instruments to recognize and to value: kinds of musical information, composer's marking, emotional quality, melodic shape, tempo quality and changes, rhythmic styles, modulation, musical accents, musical dynamics, musical idiom, musical character quality, the relationship between melody and accompaniment, the relationship between dialogue and underscoring, architecture of the traditional theatre song, contemporary variations, the musical "voice" of a song and of a character, the language of the lyric and libretto, poetry versus prose, lyric rhythm, rhyme, alliteration and consonance, rhetoric, simile and metaphor, punctuation, elements of storytelling, french scenes, plot, events seen and unseen, backstory, conflict, thematic conflict, personal conflict, dramatic function, spoken and sung text, musical dialect, location, time, visual element. The last part is dedicated to character analysis; it provides the needed elements to study: character facts, attitudes, ambitions, archetypes.
T.U.3 aims to offer the competence of the principles of interpretation, working on one's own stage presence, neutrality of the body, the attenuation of postural errors, the elimination of interpretative clichés, making one acquire greater awareness of one's own theatrical structure and enhancing it. Through physical and verbal improvisations and the use of personal experiential material, tools such as presence, body, voice and psyche are enhanced in a dimension of scenic credibility and deep connection, even if playful, with the interpretative act. The actor's work develops in relation to himself, but also and above all to others; approaching with confidence and respect their fellow students; the student acquires tools of analysis and language that allows him to constructively analyze and criticize the work of colleagues through feedback.
At the same time, in the first part of the year the poetic text is dealt with, working on the author's images and approaching the text with playful variations. In the second part of the year the work on the character and the construction of the same are introduced, putting him to the test on stage, testing his credibility and theatricality.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso ha i seguenti obiettivi formativi:
1) introdurre gli approcci e i metodi tradizionali della recitazione; 2) fornire le basi della recitazione; 3) affrontare le nozioni essenziali di analisi della partitura e del libretto; 4) offrire la competenza dei principi dell'interpretazione; 5) affrontare il testo poetico; 6) introdurre il lavoro sul personaggio e la costruzione dello stesso. 7) Raggiungere un obiettivo attraverso la traslazione fisica ed emotiva, un'analisi approfondita del personaggio e il successivo sviluppo dello stesso 8) Utilizzo di fonti di ricerca scritte, orali e visive per esprimersi utilizzando tutti gli aspetti della creatività emotiva e fisica.

I risultati attesi del corso contribuiranno alla maturazione dello studente attraverso le seguenti abilità che verranno acquisite:
1) comprensione e analisi del copione (aspetti tematici e formali), sua collocazione nel contesto e capacità di analizzarlo drammaticamente, ivi compresa la capacità di tradurre efficacemente le intenzioni dell'autore in azione scenica; 2) comprensione e utilizzo della partitura; 3) capacità di organizzare il lavoro sul se stesso e sul personaggio; 4) capacità di comunicare con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina; 5) capacità di approcciare un testo poetico.

Inoltre lo studente sarà in grado autonomamente di: 1) di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare l'analisi del copione e della partitura; 2) continuare il suo processo di apprendimento della recitazione, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico. 3) Analizzare e valutare le informazioni e sintetizzarle nello sviluppo del personaggio.

Le suddette competenze saranno verificate attraverso una prova pratica.

The course has the following learning objectives: 1) introduce the approaches and the traditional methods of acting; 2) provide acting fundamentals 3) deal with the essential notions of score and libretto analysis; 4) offer the competence of the principles of interpretation; 5) address the poetic text; 6) introduce the work on the character and the construction of the same. 7) Realize an objective through physical and emotional transference, in-depth character analysis and subsequent character development 8) Use of written, oral and visual methods of research to express oneself using all aspects of emotional and physical creativity.

The expected learning outcomes of the course will contribute to the maturation of the student through the following skills that will be acquired: 1) understand and analyze the script (thematic and formal aspects), its placement in the environment and ability to analyze it dramatically, including the ability to traduce effectively author's intention in action on stage; 2) understand and use the score; 3) ability to organize the work on himself and on the character; 4) communication skills with clearness and accuracy in writing and oral presentation, with proper use of the specific vocabulary of the discipline; 5) ability to approach a poetic text.

Furthermore, the student autonomously will be able to: 1) collect and interpret the information necessary to face the analysis of the script and the score; 2) continue his process of Acting learning, both from the theoretical and from the practical point of view. 3) Analyse and evaluate information and synthesize it into character development.

These skills will be verified through a practical test.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Conoscenze e capacità di comprensione:
1) Conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda l'analisi e la preparazione del personaggio; 2) conoscenza e capacità di comprensione dei problemi generali riferiti alla classificazione, alla struttura e alla scomposizione del copione e della partitura.

Knowledge and understanding: 1) Knowledge and understanding fundamental problems regarding the discipline, particularly on character analysis and its creation; 2) Knowledge and understanding general problems about classification, structure and breaking down the libretto and the score.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Conoscenza e capacità di comprensione applicate. Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità: 1) comprensione e analisi del copione (aspetti tematici e formali), sua collocazione nel contesto e capacità di analizzarlo drammaticamente, ivi compresa la capacità di tradurre efficacemente le intenzioni dell'autore in azione scenica; 2) comprensione e utilizzo della partitura; 3) capacità di organizzare il lavoro sul se stesso e sul personaggio; 4) capacità di comunicare con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina; 5) capacità di approcciare un testo poetico.

Applying knowledge and understanding. At the end of the course the student will acquired the following skills: 1) understand and analyze the script (thematic and formal aspects), its placement in the environment and ability to analyze it dramatically, including the ability to traduce effectively author's intention in action on stage; 2) understand and use the score; 3) ability to organize the work on himself and on the character; 4) communication skills with clearness and accuracy in writing and oral presentation, with proper use of the specific vocabulary of the discipline; 5) ability to approach a poetic text.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare l'analisi del copione e della partitura. Sarà quindi in grado di valutarle autonomamente, organizzando il lavoro su se stesso e sul personaggio. Lo studente sarà inoltre in grado di riflettere su quali siano i temi sociali ed etici insiti nella drammaturgia e come questi possano essere espressi nell'interpretazione.
Gli strumenti recitativi che verranno introdotti saranno applicati tutto l'anno durante le esercitazioni. I parametri e la terminologia impostati fin dall'inizio renderanno le critiche e i giudizi più chiari e costruttivi. A livello artistico, gli studenti avranno un lessico analitico profondo e saranno investigativi in tutti gli altri aspetti di una performance.

At the end of the course the student will be able to collect and interpret the information necessary to face the analysis of the script and the score. So the student will be able to evaluate them autonomously and develop them, organizing the work on himself and on the character. The student will also be able to consider the social and ethical issues inherent in the dramaturgy and how these can be expressed in the performance. The acting tools they will be introduced will be applied throughout the whole year during the performances. The parameters and the terminology set from the beginning will make the critiques and judgments more clear and constructive. On the artistic level, students will have deep analytical discourse and be investigative in all other aspects of a performance.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

At the end of the course the student will be able to communicate information, ideas, problems and solutions to specialist and non-specialist interlocutors, with clearness and accuracy in writing and oral presentation, with proper use of the specific vocabulary of the discipline.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della recitazione, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

At the end of the course the student will have the necessary skills to continue his process of Acting learning, both from the theoretical and from the practical point of view, with a high degree of autonomy.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Unità didattica 1
Programma d'esame
Per l'u.d. 1 gli studenti sono tenuti a preparare:
- gli appunti delle lezioni;
- J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 1-3, 17-19.

Unità didattica 2
Programma d'esame
Per l'u.d. 2 gli studenti sono tenuti a preparare:
- gli appunti delle lezioni;
- J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 4-7.

Unità didattica 3
Programma d'esame
Per l'u.d. 3 gli studenti sono tenuti a preparare:
- gli appunti delle lezioni in relazione a questi capitoli studiati in Unità didattica 1 e 2 (J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 1-3, 4-7)

Teaching Unit 1
For Teaching Unit 1 students are required to prepare:
- *lecture notes*
- *J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: chapter 1-3, 17-19.*

Teaching Unit 2
For Teaching Unit 2 students are required to prepare:
- *lecture notes*
- *J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: chapter 4-7.*

Teaching Unit 3
For Teaching Unit 3 students are required to prepare:
- *lecture notes in relation with the follow chapters studied in Teaching Unit 1 e 2 (J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: chapter 1-3, 4-7)*

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e l'analisi.

To follow the course and pass the exam successfully, particular competences are not required: during the lessons all the instruments to face the study and the analysis will be provided.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Prova pratica
Nella prova pratica sarà accertata l'applicazione degli argomenti delineati nel programma, su un personaggio assegnato, valutando sia la dimestichezza con questioni di analisi sia la capacità di interpretare una scena assegnata.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Practical Test
The practical test will verify the application of the themes covered in the program, on an assigned character, valuing both the familiarity with analysis problems and the ability of acting in an assigned scene.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE
ACTING

Disciplina *Course*	RECITAZIONE ACTING			SAD	ADRA001
Docente/i *Teacher(s)*	Francesco Marchesi, Felipe Enrique Tavolaro, Matteo Vitanza				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	SECONDO SECOND	Corso *Class*	–
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	364			CFA	14

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Il corso approfondisce i problemi e i metodi delle tecniche della recitazione nel teatro musicale.
L'u.d. 1 affronta gli approcci e i metodi di interpretazione della canzone, soffermandosi su: beat breakdown, obiettivi dei beat, pressione interna ed esterna, azioni tattiche, scoperta, valutazione e adeguamento, relazioni specifiche, relazioni mutevoli, relazioni come ostacoli, obiettivo relazionale, potere, controllo e status, canzoni interiori, canzoni al partner assente, conversazioni con Dio, canzoni al pubblico, rafforzatori.
L'u.d. 2 affronta la preparazione all'interpretazione, soffermandosi su: fraseggio, monologare le liriche, front phrasing e back phrasing, ricerca degli stili di fraseggio, posizioni del corpo, posizioni sul palcoscenico, termini di messa in scena, espressione esterna di un viaggio interiore, impulso, gesto, oggetti come punti di riferimento, idee come punti di riferimento, staging, movimento coreografico, scala.
L'u.d. 3 affronta il realismo psicologico moderno, con particolare attenzione al conflitto e all'azione drammatica basata su obiettivi e ostacoli del personaggio. Attraverso gli strumenti di analisi del testo, si acquisisce consapevolezza delle circostanze date e della gestione della pressione interna ed esterna come strumenti di lavoro fondamentali per l'attore con l'obiettivo di lavorare su alcune scene di teatro di prosa moderno o contemporaneo, trovare un coinvolgimento personale con il materiale testuale, indagare le dinamiche relazionali attraverso improvvisazioni strutturate, giungere alle battute precise dell'autore, avendo percorso un arco drammatico vivo e comunicativo e infine saperlo ripetere, salvaguardando il principio della scoperta.

The course deepens problems and methods of acting techniques in musical theatre.
T.U. 1 introduces the approaches and the methods of performing a song, focussing on: beat breakdown, beat objectives, internal and external pressure, tactical action, discovery, evaluation and adjustment, specific relationship, changing relationship, relationship as obstacles, relationship goal, power, control and status, inner-directed song, absent partner-directed songs, conversations with God, audience-directed songs, intensifiers.
T.U. 2 deals with the preparation to the performance, focussing on: phrasing, lyric as monologue, front phrasing and back phrasing, research phrasing styles, body positions, stage positions, staging therms, external expression of the inner journey, impulse, gesture, anchoring things, anchoring ideas, staging, dance movement, scale.
T.U. 3 deals with modern psychological realism, with particular attention to conflict and dramatic action based on the character's objectives and obstacles. Through the text analysis tools, awareness of the given circumstances and the management of internal and external pressure is acquired as fundamental working tools for the actor with the aim of working on some modern or contemporary prose theater scenes, finding a personal involvement with the textual material, investigating relational dynamics through structured improvisations, reaching the author's precise lines, having traveled a lively and communicative dramatic arc and finally knowing how to repeat it, safeguarding the principle of discovery.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso ha i seguenti obiettivi formativi:
1) affrontare gli approcci e i metodi di interpretazione della canzone; 2) affronta la preparazione all'interpretazione, 3) affronta il realismo psicologico moderno, con particolare attenzione al conflitto e all'azione drammatica.

I risultati attesi del corso contribuiranno alla maturazione dello studente attraverso le seguenti abilità che verranno acquisite: 1) uso del fraseggio; 2) comprensione e utilizzo della partitura e del testo; 3) capacità di mettere in scena E fare una vera connessione con la propria canzone.

Inoltre lo studente sarà in grado autonomamente di: 1) raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare l'interpretazione della canzone e la sua preparazione; 2) continuare il suo processo di apprendimento della recitazione, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico. 3) capacità di applicare le loro conoscenze e comprensione in un approccio professionale al loro lavoro

Le suddette competenze saranno verificate attraverso una prova pratica.

The course has the follow learning objectives: 1) introduce the approaches and the methods of performing a song; 2) deals with the preparation to the performance 3) deals with modern psychological realism, with particular attention to conflict and dramatic action.

The expected learning outcomes of the course will contribute to the maturation of the student through the following skills that will be acquired: 1) use of phrasing; 2) understand and use OF the score AND THE TEXT ; 3) ability to stage and create a real connection to the song.

Furthermore, the student autonomously will be able to: 1) collect and interpret the information necessary to face the performance of the song and its preparation. 2) continue his process of learning acting, both from the theoretical and from the practical point of view. 3) Will be able to apply their knowledge and comprehension in a professional approach.

These skills will be verified through a practical test.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Conoscenze e capacità di comprensione: 1) Conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda il lavoro sul personaggio; 2) conoscenza e capacità di comprensione delle opportunità generali riferite alla messa in scena; 3) conoscenza e capacità di comprensione dei problemi generali riferiti alla stile.

Knowledge and understanding: 1) Knowledge and understanding of the main problems regarding the discipline, in particular, the work on the character; 2) Knowledge and understanding general opportunities in reference to staging; 3) knowledge of general problems about style.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Conoscenza e capacità di comprensione applicate. Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità: 1) uso del fraseggio; 2) comprensione e utilizzo della partitura; 3) capacità di mettere in scena la propria canzone.

Applying knowledge and understanding. At the end of the course the student will acquire the following skills: 1) use of phrasing; 2) understand and use the vocal score; 3) ability to stage a song.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare l'interpretazione della canzone e la sua preparazione. Sarà quindi in grado di valutarle autonomamente, organizzando il lavoro su se stesso e sul personaggio.
Lo studente sarà inoltre in grado di riflettere su quali siano i temi sociali ed etici insiti nella drammaturgia e come questi possano essere espressi nell'interpretazione.

At the end of the course the student will be able to collect and interpret the information necessary to face the performance of a song and its preparation. So the student will be able to evaluate them autonomously and develop them, organizing the work on himself and on the character.
The student will also be able to consider the social and ethical issues inherent in the dramaturgy and how these can be expressed in the performance.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

At the end of the course the student will be able to communicate information, ideas, problems and solutions to specialist and non-specialist interlocutors, with clearness and accuracy in writing and oral presentation, with proper use of the specific vocabulary of the discipline.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della recitazione, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

At the end of the course the student will have the necessary skills to continue his process of Acting learning, both from the theoretical and from the practical point of view, with a high degree of autonomy.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Unità didattica 1
Programma d'esame
Per l'u.d. 1 gli studenti sono tenuti a preparare:

- gli appunti delle lezioni;
- J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 8-10.

Unità didattica 2
Programma d'esame
Per l'u.d. 2 gli studenti sono tenuti a preparare:

- gli appunti delle lezioni;
- J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 11-13.

Unità didattica 3
Programma d'esame
Per l'u.d. 3 gli studenti sono tenuti a preparare:

- gli appunti delle lezioni in relazione a questi capitoli studiati in Unità didattica 1 (J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 8-10).

Teaching Unit 1
For Teaching Unit 1 students are required to prepare:

- *lecture notes*
- *J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: chapters 8-10.*

Teaching Unit 2
For Teaching Unit 2 students are required to prepare:

- *lecture notes*
- *J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: chapters 11-13.*

Teaching Unit 3
For Teaching Unit 3 students are required to prepare:

- *lecture notes in relation with the follow chapters studied in Teaching Unit 1 (J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: chapter 8-10).*

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame sono necessarie le competenze acquisite durante il corso del I anno.

To follow the course and pass the exam successfully, the particular competences acquired during the first year of the Course are required.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Prova pratica
Nella prova pratica sarà accertata l'applicazione degli argomenti delineati nel programma, su un personaggio assegnato, valutando sia la dimestichezza con questioni di analisi sia la capacità di interpretare una scena assegnata.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Practical Test
The practical test will verify the application of the themes covered in the program, on an assigned character, valuing both the familiarity with analysis problems and the ability of acting in an assigned scene.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE
ACTING

Disciplina *Course*	RECITAZIONE ACTING			SAD	ADRA001
Docente/i *Teacher(s)*	Ozlem Turhal				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	TERZO THIRD	Corso *Class*	–
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	312			CFA	12

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Il corso mira ad aiutare lo studente a mantenere un personaggio mentre canta e balla seguendo le indicazioni del regista, del coreografo e del direttore musicale.
1-Lo studente verrà introdotto alla scelta delle azioni, scomponendo una scena/monologo e creando una pratica drammaturgia adattabile alle diverse ambientazioni ed esigenze delle produzioni in cui si esibirà.
2- Stabilire battute sul testo scritto, incarnando le azioni del proprio personaggio attraverso gli strumenti della recitazione come animali, tempo-ritmo, pittura e soprattutto esercizi di memoria sensoriale, lo studente creerà la propria biblioteca di artigianato artistico.
3- verranno discusse le abilità interpersonali necessarie la preparazione per un'audizione o un'esibizione integrale. Attraverso un percorso esperienziale, gli allievi saranno introdotti agli stili dello spettacolo professionale e internazionale.

The course aims to help the student maintain a character while singing and dancing following the director's, choreographer's and musical director's directions.
1-The student will be introduced to the choice of actions, breaking down a scene/monologue and create a practical dramaturgy that can be adapted to different settings and needs of the productions they will perform in.
2- Establishing beats on the written text, embodying the actions of their character through the tools of acting such as animal, tempo-rhythm, painting and mostly sense memory exercises, the student will create their own library of artistic craft.
3- Preparation for an audition or a full-length performance, what interpersonal skills are needed will be discussed. An introduction to the professional and international show business styles will be demonstrated through experiences.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Al termine di questo corso, gli studenti avranno acquisito le seguenti capacità e abilità recitative:
Realizzare un obiettivo attraverso il trasferimento fisico ed emotivo, un'analisi approfondita e il successivo sviluppo del personaggio.
Utilizzare metodi di ricerca scritti, orali e visivi per esprimersi manipolando tutti gli aspetti della creatività emotiva e fisica.
Analizzare e valutare le informazioni e sintetizzarle nello sviluppo del personaggio.

Upon completion of this course, students will have acquired the following acting skills and abilities:
Realize an objective through physical and emotional transference, in-depth character analysis and subsequent character development.
Use of written, oral and visual methods of research to express oneself using all aspects of emotional and physical creativity.
Analyze and evaluate information and synthesize it into character development

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Gli studenti verranno introdotti ai vari e differenti stili di canto, danza e recitazione. Questo sarà utile nei loro sforzi professionali come capacità di osservare e identificare stili diversi e, conseguentemente, adattare la loro arte

The students will be introduced to various styles of singing, dancing and acting. This will be utilized in their professional endeavours as the ability to observe and identify different styles and how to adapt their art accordingly

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Gli studenti si concentreranno sul processo dell'attore nella creazione di un ruolo, sul loro approccio al materiale scritto e alla performance. Gli studenti applicheranno intensamente il lavoro dell'attore come artigiano e la loro comprensione di un testo, oltre all'acquisizione del processo che si evolve dal materiale scritto alla performance reale

The students will focus on the actor's process of the creation of a role, their approach to written material and to performance. Students will apply the actor's work intensively as a craftsman and their understanding of a text, in addition to the acquisition of the process that evolves from the written material to the actual performance.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Gli strumenti recitativi che verranno introdotti saranno applicati tutto l'anno durante le esercitazioni. I parametri e la terminologia impostati fin dall'inizio renderanno le critiche e i giudizi più chiari e costruttivi. A livello artistico, gli studenti avranno un discorso analitico profondo e saranno investigativi in tutti gli altri aspetti di una performance.

The acting tools they will be introduced will be applied throughout the whole year during the performances. The parameters and the terminology set from the beginning will make the critiques and judgments more clear and constructive. On the artistic level, students will have deep analytical discourse and be investigative in all other aspects of a performance.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

At the end of the course the student will be able to communicate information, ideas, problems and solutions to specialist and non-specialist interlocutors, with clearness and accuracy in writing and oral presentation, with proper use of the specific vocabulary of the discipline

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Fare delle scelte sarà la componente principale del corso quindi questo porterà lo studente ad avere un maggiore senso di responsabilità e autonomia nei confronti del proprio lavoro alla fine del corso.

Making choices will be the major component of the course so this will lead the student to have a higher sense of responsibility and autonomy towards their work at the end of the course.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Il sourcebook principale del corso: J.Deer, R, Dal Vera, Acting in Musical Theatre, Routledge 3rd Ed. 2021: sezioni 5 e 6

Agli studenti verranno fornite dispense durante le lezioni dai seguenti libri:
Il Toolkit Stanislavsky completo di Bella Merlin
Sul metodo di recitazione di Edward Dwight Easty,
L'attore invisibile/ I trucchi di un attore/ Un attore alla deriva di Yoshi Oida
Rispetto per la recitazione di Uta Hagen
Manuale degli esercizi di recitazione del metodo di Lola Cohen
Tutto va bene di Ethan Mordden
Teorie del teatro di Marvin Carlson
recitazione. Le prime sei lezioni di Boleslavsky
L'attore transpersonale di Ted Manderino
Teatro d'avanguardia di Christopher Innes
Giochi per attori e non di Augusto Boal
Studi sulle prestazioni di Richard Schechner
Opere complete di Shakespeare
Singing with Your Whole Self: A Singer's Guide to Feldenkrais Awareness through Movement Samuel Nelson
Io canto. Elementi di fisiologia e buona pratica vocale Silvia Magnani
E poi

The main sourcebook of the course: J.Deer, R, Dal Vera, Acting in Musical Theatre, Routledge 3rd Ed. 2021: sections 5 and 6

The students will be given hand-outs during the lessons from the following books:
The Complete Stanislavsky Toolkit by Bella Merlin
On Method Acting by Edward Dwight Easty,
The Invisible Actor/ An Actor's Tricks/ An Actor Adrift by Yoshi Oida
Respect For Acting by Uta Hagen
The Method Acting Exercises Handbook by Lola Cohen
Anything Goes by Ethan Mordden
Theories of the Theatre by Marvin Carlson
Acting. The First Six Lessons by Boleslavsky
The Transpersonal Actor by Ted Manderino
Avant-garde Theatre by Christopher Innes
Games for Actors and non-actors by Augusto Boal
Performance Studies by Richard Schechner
Complete Works of Shakespeare
Singing with Your Whole Self: A Singer's Guide to Feldenkrais Awareness through Movement Samuel Nelson
Io canto. Elementi di fisiologia e buona pratica vocale Silvia Magnani
And so on…

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Ambitious and curious students with a notebook and a pencil.

Studenti ambiziosi e curiosi con un quaderno e una matita.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Ci saranno consegne a semestre e alla fine del semestre da completare. Gli studenti interpreteranno un personaggio tratto da un brano a loro scelta. L'uso e la consapevolezza della terminologia e dei parametri impostati durante i due semestri saranno valutati attraverso le loro prestazioni

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

There will be assignments in semester and end of the semester to be completed. The students will perform a character from a piece of their choice. The use and deliverance of terminology and the parameters set during two semesters will be evaluated through their performances.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA
ACTING FOR CAMERA

Disciplina *Course*	RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA ACTING FOR CAMERA			SAD	ADRA003
Docente/i *Teacher(s)*	Elena Ferrari				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	SECONDO SECOND	Corso *Class*	–
Tipologia disciplina *Teaching methods*	TEORICO-PRATICA THEORETICAL-PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	26			CFA	2

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Come affrontare un provino video
Il corso è composto da lezioni teoriche e pratiche. Le prove pratiche consistono nella realizzazione di brevi video studiati per permettere agli allievi di confrontarsi con i diversi metodi di lavorazione utilizzati in campo televisivo e cinematografico (TV/ CINEMA/PUBBLICITA'). Ciascuna di queste sessioni pratiche è preceduta un momento teorico, durante il quale gli studenti vengono guidati nella scelta della scena, e nell'impostazione della stessa e del personaggio.

How to approach a video audition
The course consists of theoretical and practical lessons. The practical tests consist in the creation of short videos designed to allow students to deal with the different processing methods used in television and cinema (TV / CINEMA / ADVERTISING). Each of these practical sessions is preceded by a theoretical moment, during which students are guided in the choice of the scene, and in the setting of the same and of the character.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso di Recitazione cine-radio-televisiva e multimediale ha come scopo principale quello di indagare la recitazione mediata tramite un mezzo esterno che sia una macchina da presa o un microfono. In particolare questi saranno gli obiettivi principali da conseguire: acquisizione degli elementi base della recitazione in video, comprensione degli elementi costitutivi di una scena-sequenza-storia, consapevolezza del linguaggio cine-televisivo e relative differenze, utilizzo consapevole di corpo e voce di fronte alla macchina da presa, conoscenza delle diverse tipologie di inquadrature con relativa applicazione, conoscenza del lessico cinematografico e della regia cinematografica. Gli studenti saranno in grado di affontare un provino video e la creazione di una scena-video (dialogo/monologo) autonomamente applicando i principi appresi, grazie anche alla possibilità di accedere alla documentazione filmata del livello di partenza e di quello di arrivo.

The main purpose of the Cine-Radio-Television and Multimedia Acting course is to learn how to act through an external medium, whether a camera or a microphone. In particular, these will be the main objectives to be achieved: acquisition of the basic elements of acting in video, understanding of the fundamental elements of a sequence-story-scene, awareness of cine-television language and related differences, conscious use of body and voice in front of the camera, knowledge of the different types of shots with their application, knowledge of the cinematographic lexicon and film direction. Students will be able to face a video audition and the creation of a video-scene (dialogue / monologue) independently by applying the learned principles, also thanks to the possibility of viewing the videos of their starting levels and of their achievements.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Gli studenti avranno acquisito: capacità di comprensione degli elementi fondamentali del linguaggio cine-radio-televisivo, conoscenza e applicazione dei medesimi, conoscenza dei diversi mezzi e dei loro diversi linguaggi e approcci, conoscenza delle diverse tipologie di inquadrature, conoscenza del lessico cinematografico e della regia cinematografica, conoscenza delle tecniche interpretative e del processo di elaborazione dalla pagina scritta alla realizzazione di una scena in video.

By the end of the course, students will have acquired: ability to understand the fundamental elements of cine-radio-television language, knowledge and application of the same, knowledge of the different media and their different languages

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Gli studenti avranno acquisito le seguenti capacità di comprensione applicate: saper affrontare un provino video, saper riconoscere e percorrere la partitura drammatica: tempo - ritmo - arco narrativo, saper risolvere problemi di espressione: clichè, manierismi, abitudine all'inespressività, nervosismo saper svolgere un percorso di avvicinamento al personaggio saper costruire un personaggio.

Students will have acquired the following applied comprehension skills: knowing how to deal with a video audition, knowing how to recognize and deal with a dramatic score: time - rhythm - narrative development, knowing how to solve problems of expression: clichés, mannerisms, habit of being inexpressive, anxiety, knowing how to perform a path of approaching a character, knowing how to build a character.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Gli studenti saranno in grado di valutare autonomamente il lavoro proprio o altrui all'interno di una scena. Saranno in grado di raccogliere ed interpretare i dati utili ad esprimere un giudizio autonomo circa il lavoro svolto da sè o da altri, facendo collegamenti e risolvendo eventuali problemi. Sapranno riconoscere vizi e virtù individuali e acquisiranno competenze metodologiche per affrontare in autonomia contesti artistico professionali.

Students will be able to independently evaluate their own or other people's' work within a scene. They will be able to collect and interpret the data useful to express an independent judgment about the work done by themselves or by others, making connections and solving any problems. They will be able to recognize individual vices and virtues and will acquire methodological skills to independently face professional artistic contexts.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Gli sudenti svilupperanno la capacità di comunicare con chiarezza e correttezza e con un uso appropriato del lessico specifico della disciplina, inoltre saranno in grado di utilizzarlo a seconda si trovino a dovere interagire sia con specialisti che non specialisti preferendo una terminologia appropriata a qualunque contesto in cui essi operino. Saranno inoltre in grado di proporre soluzioni ai problemi attingendo al bagaglio di competenze e conoscenze acquisite e saranno capaci di collaborare in maniera efficace ed inclusiva con le maestranze artistiche e tecniche che incontreranno, saranno inoltre capaci di presentare il loro lavoro in modo chiaro e consapevole e di elaborare un prodotto sia in gruppo che individualmente.

Students will develop the ability to communicate in a clear and correct way and with an appropriate use of the specific vocabulary of the discipline. They will also be able to use it both in interactions with specialists and with non-specialists, choosing the appropriate vocabulary according to the context. They will also be able to propose solutions to problems, by drawing on the wealth of skills and knowledge acquired, and will be able to collaborate with the artistic and technical workers they meet in an effective and inclusive way. They will also be able to perform their work in a clear and conscious way and to develop a product both in groups and individually.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Gli studenti svilupperanno quelle capacità di apprendimento, attraverso l'esercizio della recitazione cinematografica e della sua pratica, che permetteranno loro di essere attori autonomi e propositivi sia in un percorso di approfondimento di studi e sia nel loro percorso professionale. Capacità di creare attraverso la raccolta, analisi e sintesi delle informazioni date, capacità di progredire la propria abilità immaginativa tecnica ed emozionale al fine di creare un prodotto artistico valido ed originale.

Students will develop their learning skills by means of exercise and practice in cinematographic acting, in order ot become autonomous and pro-active actors both in a further learning path and in their carreer. Ability to create an artistic product by means of collecting, analysing and synthesizing the given data, ability to improve their own imaginative, technical and emotional skills in ordert o create an effective original artistic product.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Appunti delle lezioni.
Testi consigliati:
Lee Strasberg, Lezioni all'Actor studio, Dino Audino Editore, 2007
Susan Batson, L'arte di formarsi come attori e di costruire personaggi, Dino Audino Editore, 2014

Notes of the lessons.
Recommended texts:
Lee Strasberg, Lectures at the Actor studio, Dino Audino Editore, 2007
Susan Batson, The art of training as actors and building characters, Dino Audino Editore, 2014.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Prerequisiti
Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e la parte pratica.

No specific pre-requisites will be required to follow the course and pass the exam. All the instruments needed will be given durig the lessons.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

L'apprendimento dello studente verrà valutato nel seguente modo: durante l'esame finale verrà richiesto la creazione un self-tape di presentazione e di una scena studiata durante le lezioni. Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o con DSA dovranno essere concordate con il docente in accordo con la direzione.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The students' achievements will be assessed with a final exam, in which they will create a presentation self-tape and a scene studied during the lessons. The examination methods for students with disabilities and / or with SLD must be agreed with the teacher in agreement with the management.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA
ACTING FOR CAMERA

Disciplina *Course*	RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA ACTING FOR CAMERA			SAD	ADRA003
Docente/i *Teacher(s)*	Elena Ferrari				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	TERZO THIRD	Corso *Class*	–
Tipologia disciplina *Teaching methods*	TEORICO-PRATICA THEORETICAL-PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	13			CFA	1

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Recitare davanti ad una macchina da presa.
Si realizzeranno molti esercizi preparatori (Metodo Strasberg, Susan Batson) in cui si svilupperà da una parte la consapevolezza della propria immaginazione e dall'altra la capacità di un'espressività consapevole adatta per il mezzo cinematografico. Si affronteranno i seguenti argomenti: rilassamento e preparazione, capire la propria immagine, il linguaggio cinematografico, il primo piano, i movimenti, perché si è tesi davanti alla macchina, si approfondirà la conoscenza della propria immagine-come appariamo, il rapporto con la telecamera, il lavoro sul set/come essere pronti, come si prepara un personaggio.

Acting in front of a camera.
Many preliminary exercises will be carried out (Strasberg Method, Susan Batson) in which the awareness of their imagination will be developed on one hand and the capacity for conscious expressiveness suitable for the cinematographic medium on the other. The following topics will be addressed: relaxation and preparation, understanding their image, the cinematographic language, the close-up, the movements, because if they are nervous in front of the camera, they will deepen the knowledge of their image-how they look, their relationship with the camera , the work on the set / how to be ready, how to prepare a character.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso ha come obiettivo quello di consolidare i principi appresi durante il secondo anno riguardanti la recitazione cinematografica, ma anche di ampliare e approfondire alcuni temi fondamentali: recitare davanti a una macchina da presa non significa solo essere "naturali", spesso ciò induce ad un tipo di naturalezza che porta solo all'essere banali. Molto più difficile è essere capaci di essere veri e al tempo stesso non superficiali, capaci di esprimere i molteplici livelli del personaggio. Essere e non rappresentare. Il corso mira allo studio e all'approfondimento della consapevolezza di ciò che si vede sullo schermo: dalla micro-recitazione, alla concentrazione, dal rilassamento, all'ascolto. Inoltre si focalizzerà l'attenzione su temi quali la creazione del personaggio attraverso lo studio della "persona pubblica", del "bisogno mancato" e dell'"errore tragico", attraverso strumenti quali il viaggio del bisogno, la memoria sensoriale e il momento privato. Durante questo percorso gli studenti avranno la possibilità di consolidare le proprie capacità interpretative, la capacità di scegliere un testo adatto per la preparazione di un provino, di ampliare le capacità di analisi del testo e dell'ascolto dell'altro e di sé.

The course aims to consolidate the principles learned during the second year regarding film acting, but also to broaden and deepen some fundamental themes: acting in front of a camera does not only mean being "natural", this often leads to a kind of naturalness that only leads to be ordinary. It is much more difficult to be able to be true and at the same time not superficial, able to express the multiple levels of the character. To be and not to represent. The course aims to study and deepen awareness of what you see on the screen: from micro-acting, to concentration, from relaxation, to listening. Furthermore, attention will be focused on themes such as the creation of the character through the study of the "public person", the "missed need" and the "tragic error", through tools such as the journey of need, sensory memory and the private moment. . During this path, students will have the opportunity to consolidate their interpretative skills, the ability to choose a suitable text for the preparation of an audition, to expand their ability to analyze the text and to listen to others and themselves.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Gli studenti avranno raggiunto le seguenti conoscenze:
conoscenza delle regole fondamentali della disciplina, conoscenza dell'applicazione delle medesime, conoscenza del proprio corpo/viso attraverso la macchina da presa, conoscenza del diverso registro interpretativo, conoscenza dei diversi passaggi nella costruzione di un personaggio.
E le seguenti competenze:
saper affrontare un provino video (cinema, tv, pubblicità), saper recitare e preparare un monologo per il cinema, saper affrontare diversi generi cinematografici (commedia, dramma, noir, grottesco), saper affrontare blocchi emotivi e di immaginazione, saper realizzare un training efficace.

Students will have achieved the following knowledge:
The knowledge of the fundamental discipline's rules,the knowledge of their application, the knowledge of one's body / face through the camera, the knowledge of the different interpretative register, the knowledge of the different steps in the construction of a character
They will have also achieved the following skills:
They will be able to deal with a video audition (cinema, TV, advertising), to act and prepare a monologue for cinema, to deal with different film genres (comedy, drama, noir, grotesque), to deal with emotional and imagination blocks and finally to create a training effective.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Gli studenti avranno acquisito le seguenti capacità di comprensione applicate: saper affrontare un provino video, saper riconoscere e percorrere la partitura drammatica: tempo - ritmo - arco narrativo, saper risolvere problemi di espressione: cliché, manierismi, abitudine all'inespressività, nervosismo, saper svolgere un percorso di avvicinamento al personaggio, saper costruire un personaggio.

Students will have acquired the following applied understanding skills: how to deal with a video audition, how to recognize and walk through the dramatic score: time - rhythm - narrative arc, how to solve problems of expression: clichés, mannerisms, habit of inexpressiveness, nervousness , how to perform a path of approaching the character and how to build a character.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Gli studenti saranno in grado di valutare autonomamente il lavoro proprio o altrui all'interno di una scena. Saranno in grado di raccogliere ed interpretare i dati utili ad esprimere un giudizio autonomo circa il lavoro svolto da sé o da altri, facendo collegamenti e risolvendo eventuali problemi. Sapranno riconoscere vizi e virtù individuali e acquisiranno competenze metodologiche per affrontare in autonomia contesti artistico professionali.

Students will be able to independently evaluate their own or other people's' work within a scene. They will be able to collect and interpret the data useful to express an independent judgment about the work done by themselves or by others, making connections and solving any problems. They will be able to recognize individual vices and virtues and will acquire methodological skills to independently face professional artistic contexts.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Gli studenti svilupperanno la capacità di comunicare con chiarezza e correttezza e con un uso appropriato del lessico specifico della disciplina, inoltre saranno in grado di utilizzarlo a seconda si trovino a dovere interagire sia con specialisti che non specialisti preferendo una terminologia appropriata a qualunque contesto in cui essi operino. Saranno inoltre in grado di proporre soluzioni ai problemi attingendo al bagaglio di competenze e conoscenze acquisite e saranno capaci di collaborare in maniera efficace ed inclusiva con le maestranze artistiche e tecniche che incontreranno, saranno inoltre capaci di presentare il loro lavoro in modo chiaro e consapevole e di elaborare un prodotto sia in gruppo che individualmente.

Students will develop the ability to communicate in a clear and correct way and with an appropriate use of the specific vocabulary of the discipline. They will also be able to use it both in interactions with specialists and with non-specialists, choosing the appropriate vocabulary according to the context. They will also be able to propose solutions to problems, by drawing on the wealth of skills and knowledge acquired, and will be able to collaborate with the artistic and technical workers they meet in an effective and inclusive way. They will also be able to perform their work in a clear and conscious way and to develop a product both in groups and individually.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Gli studenti svilupperanno quelle capacità di apprendimento, attraverso l'esercizio della recitazione cinematografica e della sua pratica, che permetteranno loro di essere attori autonomi e propositivi sia in un percorso di approfondimento di studi e sia nel loro percorso professionale. Capacità di creare attraverso la raccolta, analisi e sintesi delle informazioni date, capacità di progredire la propria abilità immaginativa, tecnica ed emozionale al fine di creare un prodotto artistico valido ed originale.

Students will develop their learning skills by means of exercise and practice in cinematographic acting, in order ot become autonomous and pro-active actors both in a further learning path and in their carreer. Ability to create an artistic product by means of collecting, analysing and synthesizing the given data, ability to improve their own imaginative, technical and emotional skills in ordert o create an effective original artistic product.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Appunti delle lezioni
Testi consigliati non obbligatori:
Lee Strasberg, Lezioni all'Actor studio, Dino Audino Editore, 2007.
Susan Batson, L'arte di formarsi come attori e di costruire personaggi, Dino Audino Editore, 2014.
A. Mazzoleni, Monologhi e scene del cinema. Antologia critica ad uso di attori scrittori, Dino Audino Editore 2006.

Notes of the lessons.
Recommended non-mandatory texts:
Lee Strasberg, Lectures at the Actor studio, Dino Audino Editore, 2007.
Susan Batson, The art of training as actors and building characters, Dino Audino Editore, 2014.
A. Mazzoleni, Monologues and cinema scenes. Critical anthology for use by writing actors, Dino Audino Editore 2006.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame sono necessarie le competenze acquisite durante il corso del II anno.

Established terms.
The skills acquired during the second year are required to follow the course and to pass the exam succesfully.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

L'apprendimento dello studente verrà valutato nel seguente modo: durante l'esame finale verrà richiesta la creazione di un self-tape di una scena (monologo/dialogo) analizzata durante le lezioni con l'insegnante e di una preparata ex-novo dagli studenti. Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o con DSA dovranno essere concordate con il docente in accordo con la direzione.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The student's learning will be assessed in the following way: during the final exam students will be required to the create a self-tape of a scene (monologue / dialogue) analyzed during the lessons with the teacher and to create another another self-tape prepared from scratch by the students. The examination methods for students with disabilities and / or with SLD must be decided with the teacher in agreement with the management.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE
ACTING

Disciplina *Course*	RECITAZIONE ACTING			SAD	ADRA005
Docente/i *Teacher(s)*	Elena Ferrari				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	SECONDO SECOND	Corso *Class*	–
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	52			CFA	2

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Parole Poetiche
L'insegnamento della recitazione in versi offre allo studente la conoscenza delle infinite possibilità della propria lingua. Si affronterà la struttura interna al verso: sospensione, cesura, pause, enjambement. Si studieranno gli elementi fondamentali e le regole della declamazione poetica. Il corso affronterà gli elementi basilari dello studio del verso, che impone allo studio una griglia di regole ferme, offrendo un'opportunità diversa per perfezionare la tecnica. La stessa veridicità di sentimenti deve essere ricercata sia in prosa che in versi. Quanto più il linguaggio dei versi è arcaico e desueto, tanto più sarà stimolante coglierne l'essenza e la ricchezza comunicativa attraverso il ritmo e la melodia.

Poetical Words
Teaching verse acting gives the knowledge of the infinite possibilities of the students' language. The internal structure of the verse will be taught : suspension, caesura, pause, enjambement. The fundamental elements and rules of poetical declamation will be studied. The course will give the basic elements of the study of verse which imposes to study with a a grid of firm rules , offering a different opportunity to improve the technique. The same true feelings must be sought in both prose and verse. The more the language of the verses is archaic and obsolete, the more stimulating it will be to grasp its essence and communicative richness through rhythm and melody.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso si pone come obiettivo principale quello di padroneggiare la recitazione in versi decifrando la struttura interna dei componimenti poetici, al fine di far sperimentare agli allievi le diverse potenzialità che un testo poetico può offrire. In particolare il focus sarà incentrato sullo studio del ritmo, della musicalità della parola, e sui metodi per rendere l'esposizione della stessa efficace e diretta. Verranno forniti agli allievi gli strumenti tecnici e dei riferimenti metodologici efficaci per approcciarsi ai testi in versi. Per fare ciò sarà necessario conoscere e comprendere gli strumenti tecnici e le nozioni di base che permetteranno di comprendere profondamente una poesia o un testo scritto in versi, di svelarne l'intimo significato che spesso è celato più nella struttura che non nel racconto. Gli studenti alla fine del percorso sapranno interpretare il verso e la struttura poetica, individuarne la musicalità e l'andamento e saranno in grado di restituire al componimento poetico il suo significato più profondo, attraverso la lettura ad alta voce e/o la recitazione.

The main goal of this course is to master recitation in verse by understanding the internal structure of poems, in order to let students experience the different potentials that a poetic text can offer. In particular, we will focus on the study of the rhythm, the musicality of the word and on the methods to make the exposure effective and direct. Students will get technical tools and effective methodological references to approach texts in verse. To do this, it will be necessary to know and understand the technical tools and the basic notions that will allow you to deeply understand a poem or a text written in verse and furthermore it will be essential to reveal its intimate meaning often hidden more in the structure than in the story. At the end of the course, students will be able to perform the verse and the poetic structure, to identify its musicality and progress and to give its deeper meaning back to the poem through reading aloud and / or acting.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Gli studenti raggiungeranno le seguenti conoscenze:
conoscenza delle regole fondamentali della disciplina, conoscenza dell'applicazione delle medesime, conoscenza di come si affronta la lettura di una poesia o di un testo in versi, di come si legge ad alta voce, di come decifrare le chiavi nascoste nei testi poetici.
E le seguenti competenze
gli studenti padroneggiando il verso saranno molto più avvantaggiati nella lettura ad alta voce e in generale nella recitazione di testi in prosa. Sapranno riconoscere le strutture base, le fondamenta espressive della nostra lingua, e riusciranno a restituire forza e verità a qualsiasi testo, inoltre avranno molta più consapevolezza della musicalità della parola.

Students will achieve the following knowledge:
The knowledge of the fundamental rules of the discipline , the knowledge of their application, how to deal with the reading of a poem or a text in verse, how to read aloud and how to decipher the keys hidden in poetic texts.
Students will achieve the following skills
The students who master the verse will get more ahead in reading aloud and in acting prose texts They will be able to recognize the basic structures, the expressive foundations of our language and they will be able to restore strength and truth to any text. Moreover they will also have much more awareness of word's harmony.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Gli studenti raggiungeranno le seguenti conoscenze:
conoscenza delle regole fondamentali della disciplina, conoscenza dell'applicazione delle medesime, conoscenza del significato delle forme metriche della poesia lirica, il sonetto, l'endecasillabo.
E le seguenti competenze:
saper affrontare la lettura e l'interpretazione di un testo in versi, saper distinguere il registro adatto in base al testo proposto, saper riportare la musicalità di un testo poetico , saper gestire la metrica, saper portare la parola poetica ad essere parola agita, saper mettere in voce le strutture letterarie formali, metrico-prosodiche, del testo in versi in relazione alla comprensione profonda delle dinamiche e dei contenuti testuali.

Students will achieve the following knowledge:
The knowledge of discipline's fundamental rules of the discipline and their application, the knowledge of the meaning of the metric forms of lyrical poetry :the sonnet and the hendecasyllable.
Students will achieve the following skills:
how to deal with the reading and interpretation of a text in verse, how to distinguish the suitable register based on the proposed text, how to report the musicality of a poetic text, how to manage the metric, how to bring the poetic word to be an agitated word, how to to voice the formal metric-prosodic literary structures of the verse text in relation to the deep understanding of the dynamics and of the textual contents.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Gli studenti saranno in grado di valutare autonomamente il lavoro proprio o altrui all'interno di una scena. Saranno in grado di raccogliere ed interpretare i dati utili ad esprimere un giudizio autonomo circa il lavoro svolto da sè o da altri, facendo collegamenti e risolvendo eventuali problemi. Sapranno riconoscere vizi e virtù individuali e acquisiranno competenze metodologiche per affrontare in autonomia contesti artistico professionali.

Students will be able to independently evaluate their own or others' work within a scene. They will be able to collect and interpret the data useful to express an independent judgment about the work done by themselves or by others, making connections and solving any problems. They will be able to recognize individual vices and virtues and will acquire methodological skills to independently face professional artistic contexts.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Gli sudenti svilupperanno la capacità di comunicare con chiarezza e correttezza e con un uso appropriato del lessico specifico della disciplina, inoltre saranno in grado di utilizzarlo a seconda si trovino a dovere interagire sia con specialisti che non specialisti preferendo una terminologia appropriata a qualunque contesto in cui essi operino. Saranno inoltre in grado di proporre soluzioni ai problemi attingendo al bagaglio di competenze e conoscenze acquisite e saranno capaci di collaborare in maniera efficace ed inclusiva con le maestranze artistiche e tecniche che incontreranno, saranno inoltre capaci di presentare il loro lavoro in modo chiaro e consapevole e di elaborare un prodotto sia in gruppo che individualmente.

Students will develop the ability to communicate with clarity and correctness and with an appropriate use of the specific vocabulary of the discipline, they will also be able to use it depending on whether they have to interact with both specialists and non-specialists, preferring a terminology appropriate to any context in which they operate. They will also be able to propose solutions to problems by drawing on the wealth of skills and knowledge acquired and will be able to collaborate effectively and inclusive with the artistic and technical workers they will meet, they will also be able to present their work in a clear and conscious way and to develop a product both in groups and individually.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Gli studenti svilupperanno quelle capacità di apprendimento, attraverso l'esercizio della recitazione in versi e della sua pratica, che permetteranno loro di essere attori autonomi e propositivi sia in un percorso di approfondimento di studi e sia nel loro percorso professionale. Capacità di creare attraverso la raccolta, analisi e sintesi delle informazioni date, capacità di progredire la propria abilità immaginativa, tecnica ed emozionale al fine di creare un prodotto artistico valido ed originale.

Students will develop their learning skills performing cinematographic acting in order or become independent and pro-active actors both in a further learning path and in their career. They will be able to create an artistic product by collecting, analyzing and synthesizing the given data, moreover they will be able to improve their own imaginative, technical and emotional skills to create an effective original artistic product.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Appunti delle lezioni.
Studio dei seguenti testi
Monologo del Diacono Martino dell'Adelchi di Alessandro Manzoni, edizioni Einaudi.
La follia di Orlando, Canto XXIII dell'Orlando Furioso, di Ludovico Ariosto, Feltrinelli Editore.
Scene tratte da Il Misantropo di Moliere, Bur editore.
Poesia del 900 fotocopie fornite dall'insegnante.

Take notes at lessons.
Study the following texts:
The monologue of Deacon Martino in the tragedy "Adelchi" by Alessandro Manzoni, publisher Einaudi .
Orlando's madness , Canto XXIII in "Orlando Furioso", by Ludovico Ariosto, publisher Feltrinelli
Scenes from" Il Misantropo" by Moliere, publisher Bur .
Poetry of the 900 , copies provided by the teacher.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame sono necessarie le competenze acquisite durante il corso del II anno.

To follow the course and successfully pass the exam, the skills acquired during the second year are required.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

L'apprendimento dello studente verrà valutato nel seguente modo: durante l'esame finale verrà richiesta la presentazione di tutti i brani analizzati, studiati e messi in scena durante il corso. Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o con DSA dovranno essere concordate con il docente in accordo con la direzione.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The students' learning will be assessed with a final exam, it will be required the presentation of all the analyzed studied and staged pieces during the course. The examination methods for students with disabilities and / or with SLD must be decided with the teacher in agreement with the management.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE
ACTING

Disciplina *Course*	RECITAZIONE ACTING			SAD	ADRA004
Docente/i *Teacher(s)*	Cecilia Andreasi				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	TERZO THIRD	Corso *Class*	–
Tipologia disciplina *Teaching methods*	TEORICO-PRATICA THEORETICAL-PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	13			CFA	1

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Il corso è rivolto allo studio di monologhi in lingua inglese. L'insegnamento mira ad approfondire la musicalità e l'intonazione tipica della lingua inglese, oltre che la relativa pronuncia, applicata a un'intenzione espressiva. Ogni studente dovrà traslitterare in IPA e presentare in lingua inglese almeno un monologo .

The course will focus on the study of monologues in English. It aims at improving musicality and pronunciation in the act of the performance in English. Students will be requested to transliterate their texts into IPA and to perform in English one monologue at least.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

L'obiettivo dell'insegnamento è di naturalizzare la corretta dizione inglese dello studente nell'esposizione artistica di monologhi e/o canzoni.

The course has the purpose to approach students to the correct use of RP (Received Pronunciation) in acting and/or singing in English.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Grazie all'aiuto di un dizionario, lo studente sarà in grado di traslitterare un testo inglese in IPA e di leggerlo con una dizione corretta.

With the help of a dictionary students will be able to transliterate an English text into IPA and to read it in correct RP.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Lo studente sarà in grado di applicare le regole fonologiche inglesi, migliorando così la propria pronuncia nella performance in lingua inglese.

Students will be able to apply English phonological rules and to improve their pronunciation skills in acting and singing in English.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Lo studente sarà in grado di sviluppare una capacità critica dell'uso dell'inglese nell'esposizione artistica propria o altrui.

Students will learn to be critics in the use of English both of their own performance and others'.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Lo studente potrà perfezionare la pronuncia e risultare quindi più chiaro nell'esposizione artistica in lingua inglese.

Students will improve their pronunciation and be much clearer in the artistic performance in English.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Una volta traslitterato in IPA, lo studente memorizzerà e reciterà il testo direttamente in una corretta dizione inglese.

Once transliterated their texts into IPA, students will manage to memorize and act them in RP.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Lo studente sarà tenuto a preparare i testi concordati con la docente a lezione.

Students will have to prepare the texts in agreement with the teacher.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

A lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e la pratica; tuttavia, per seguire il corso e superare con profitto l'esame è caldamente consigliato di seguire il corso di "Lingua inglese prova finale".

No prerequisites for admission to the course are requested: all tools to tackle the study and the practice will be provided during the lectures. Nevertheless, it is highly recommended to follow the course of "Lingua inglese prova finale".

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Nella prova pratica saranno accertate la fluidità, la musicalità e la naturalezza della lingua inglese nell'interpretazione dei monologhi scelti.
Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o con DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The final exam consists of a practical exam aimed at evaluating the fluency, the musicality and the naturalness in the act of the performance in English language. The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Direction.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

VOCE
VOICE

Disciplina *Course*	VOCE VOICE			SAD	ADRFV011
Docente/i *Teacher(s)*	Andrea Ascari				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Nino Manfredi
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	52			CFA	2

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

"Tecniche di allineamento corporeo e respirazione. Tecniche vocali applicate alla lettura dello spartito: focus sullo stile "Legit"."

- Si seguono i principi di allineamento dell'Iyengar® Yoga.
- La cura della respirazione segue le tecniche del Pranayama, la pratica yoga di controllo del respiro. Si affrontano due modelli fondamentali in tutte le varianti: Ujjāyī e Viloma.
- Il corso si concentra sullo stile vocale definito "Legit" con vocalizzi specifici e con la lettura e interpretazione di Arie Antiche su liriche italiane, di Dowland su liriche inglesi del periodo Shakespeariano e canzoni di Jerome Kern.

"Body alignment and breathing techniques. Vocal Techniques applied to music reading: focus on Legit"

- Body Alignment following the principles of Iyengar® Yoga.
- Breathing techniques following the principles of Pranayama, yogic practice of breath control. Two basic models in all their variants: Ujjāyī and Viloma.
- Focus on the "Legit" vocal style with specific voice warm-ups and reading/interpretation of Italian Ancient Arias, Dowland's Arias and Jerome Kern's Songs.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso introduce alle sfide e ai metodi che fondano le tecniche vocali con una costante applicazione delle medesime alla pratica musicale e ai differenti stili richiesti dal repertorio.
L'obiettivo è fornire gli strumenti teorici e pratici per preparare il corpo alla corretta fonazione per poi approfondire lo stile definito "Legit" che ha caratterizzato il Teatro Musicale anglosassone nel suo periodo "classico", riconoscendone le radici italiane. Per la terminologia si nomineranno i principali autori storici ma si farà soprattutto riferimento alle recenti descrizioni elaborate nell'ambito della Vocologia Artistica.
Lo studente in sede d'esame dovrà dimostrare di saper applicare alla sua pratica musicale: postura ottimale (individuale allineamento osseo e conseguente massimo equilibrio delle catene muscolari) appoggio, sostegno, ritrazione, controllo della laringe, della cartilagine tiroidea, controllo delle labbra, della mandibola, della lingua, "Sob" e "Cry", "appoggio in maschera", controllo del palato molle.

The course is an introduction to the challenges and methods of the various vocal techniques applied to the musical practices and different styles required by each repertoire.
Objective: give theoretical and practical skills to train the body for correct phonation and examine in depth the "Legit" style - characteristic of the "Classical" American Musical Theatre period - recognizing its italian roots. Regarding terminology, classical authors will be mentioned but we will refer mainly to the recent description conceived inside Artistic Vocology.
Students in the final exam will show in their musical practice the application of: optimal posture (individual bone alignment and consequent maximum balance of muscular chains), Appoggio, retraction, larynx, thyroid cartilage, lips, jaw, tongue and palate control, "Sob" and "Cry", work in the zygomatic area.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Con la capacità di leggere e interpretare Arie Antiche su liriche italiane, di Dowland e Jerome Kern su liriche inglesi, l'allievo avrà compreso l'intonazione di scale e intervalli, i differenti ritmi e accenti poetico/musicali, le variazioni di intensità e timbro, le differenti qualità (staccato, legato, puntato, attacco, chiusura…), l'articolazione, l'agilità, la messa di voce, i passaggi di registro e il controllo dinamico, oltre alla comprensione del testo poetico. La comprensione sarà data anche da recenti stroboscopie e risonanze magnetiche - che permettono di visualizzare laringe e vocai tract in azione nei diversi stili vocali - a cui le generazioni passate di allievi non hanno avuto accesso.

With the ability to read and interpret Ancient Italian Arias, Dowland's Arias and Jerome Kern's Songs, the student will be aware of scales and intervals intonation, different rhythms and poetic/musical accents, intensity and timber variations, different musical qualities (staccato, legato, puntato, attacco, closure…), diction, agility, "Messa di Voce", registers and dynamic control, as well as lyrics comprehension. Recent stroboscopies and magnetic resonances - that allow us to visualize the larynx and vocal tract in action in different vocal styles - give the students new resources and descriptions not available to past generations.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

L'apprendimento vuole fornire: 1) conoscenze delle questioni fondamentali inerenti la vocalità e applicazione delle stesse alla pratica musicale; 2) conoscenze di base dei principi generali delle tecniche vocali applicate ai differenti stili vocali; 3) conoscenze dei problemi specifici di applicazione della tecnica vocale "Legit" al repertorio del Teatro Musicale anglosassone "classico".

Learning Skills: 1) knowledge of basic issues regarding the artistic voice and their application to musical practice; 2) basic knowledge of the general principles of the vocal techniques applied to different vocal styles; 3) knowledge of the specific issues in applying the "Legit" vocal technique to its proper Musical Theatre repertoire.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

La pratica musicale con queste conoscenze potrà fondarsi su scelte interpretative personali che possano eventualmente trarre ispirazione e non semplicemente riprodurre interpretazioni musicali passate, anche per quanto riguarda il testo poetico e le sue implicazioni di ordine psicologico, etico, sociale e di genere.

With these skills, musical practice will be founded on personal expressive choices that will eventually be inspired by - and not simply duplicate - past musical performances; the same with the lyrics comprehension and their psychological, ethical, social or gender implications.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

L'allievo sarà stimolato a sviluppare capacità di comunicare i principi della pratica vocale con chiarezza e precisione - con uso appropriato del lessico specifico della disciplina - oltre che a dare un'interpretazione musicale espressiva e convincente.

The student will be encouraged to develop the ability to share the basics of vocal practice with clarity and precision - with proper use of the specific lexicon - as well as give an expressive and convincing musical performance.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Sapendo applicare le conoscenze di postura individuale, respirazione ottimale e stile vocale "Legit", l'allievo è pronto ad affrontare le tecniche "Mix" e "Belt" che caratterizzano il repertorio successivo.

Being able to apply knowledge in personal posture, optimal breathing and "Legit" vocal style, the student will be ready to face the "Mix" and "Belt" techniques that characterize subsequent repertoire.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

- B.K.S. Iyengar, Teoria e Pratica del Pranayama, Roma, Edizioni Mediterranee, 1986: studio approfondito dei capitoli 4, 19, 20, 23;
- S.Å. Severinsen, Respirologia, Napoli, Idelson-Gnocchi, 2013;
- J. Deer e R. Dal Vera (a cura di M. Iacomelli e F. Marchesi), Recitare il Musical, Novara, STM, 2019.
- A.A.V.V (a cura di A. Parisotti), Arie Antiche voll. I-III, Milano, Ricordi, 1984
- J. Dowland, Books of Airs I e II, FRANKLIN CLASSICS TRADE PR, 2018.
- Jerome Kern, Songbook, Warner Music Group - X5 Music Group, 2017

- B.K.S. Iyengar, Teoria e Pratica del Pranayama, Roma, Edizioni Mediterranee, 1986: studio approfondito dei capitoli 4, 19, 20, 23;
- S.Å. Severinsen, Respirologia, Napoli, Idelson-Gnocchi, 2013;
- J. Deer e R. Dal Vera (a cura di M. Iacomelli e F. Marchesi), Recitare il Musical, Novara, STM, 2019.
- A.A.V.V (a cura di A. Parisotti), Arie Antiche voll. I-III, Milano, Ricordi, 1984
- J. Dowland, Books of Airs I e II, FRANKLIN CLASSICS TRADE PR, 2018.
- Jerome Kern, Songbook, Warner Music Group - X5 Music Group, 2017

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e la pratica.

No specific previous skills are required: all the informations for managing theory and practice will be given during the course.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Il monitoraggio sarà costante, essendo la pratica musicale individuale elemento caratteristico della didattica.
Verrà valutato l'esame che consiste in una prova pratica obbligatoria in cui l'allievo dovrà eseguire un'Aria Antica o di Dowland accompagnata al pianoforte.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Monitoring will be constant, being individual musical practice a basic trait of the course. The final exam - consisting in the interpretation of one Aria Antica or Dowland's Air or Kern's Song with piano accompaniment or base - will give the assessment.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

VOCE
VOICE

Disciplina *Course*	VOCE VOICE			SAD	ADRFV011
Docente/i *Teacher(s)*	Andrea Ascari				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Renato Rascel
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	52			CFA	2

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

"Tecniche di allineamento corporeo e respirazione. Tecniche vocali applicate alla lettura dello spartito: focus sullo stile "Legit"."

- Si seguono i principi di allineamento dell'Iyengar® Yoga.
- La cura della respirazione segue le tecniche del Pranayama, la pratica yoga di controllo del respiro. Si affrontano due modelli fondamentali in tutte le varianti: Ujjāyī e Viloma.
- Il corso si concentra sullo stile vocale definito "Legit" con vocalizzi specifici e con la lettura e interpretazione di Arie Antiche su liriche italiane, di Dowland su liriche inglesi del periodo Shakespeariano e canzoni di Jerome Kern.

"Body alignment and breathing techniques. Vocal Techniques applied to music reading: focus on Legit"

- Body Alignment following the principles of Iyengar® Yoga.
- Breathing techniques following the principles of Pranayama, yogic practice of breath control. Two basic models in all their variants: Ujjāyī and Viloma.
- Focus on the "Legit" vocal style with specific voice warm-ups and reading/interpretation of Italian Ancient Arias, Dowland's Arias and Jerome Kern's Songs.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso introduce alle sfide e ai metodi che fondano le tecniche vocali con una costante applicazione delle medesime alla pratica musicale e ai differenti stili richiesti dal repertorio.
L'obiettivo è fornire gli strumenti teorici e pratici per preparare il corpo alla corretta fonazione per poi approfondire lo stile definito "Legit" che ha caratterizzato il Teatro Musicale anglosassone nel suo periodo "classico", riconoscendone le radici italiane. Per la terminologia si nomineranno i principali autori storici ma si farà soprattutto riferimento alle recenti descrizioni elaborate nell'ambito della Vocologia Artistica.
Lo studente in sede d'esame dovrà dimostrare di saper applicare alla sua pratica musicale: postura ottimale (individuale allineamento osseo e conseguente massimo equilibrio delle catene muscolari) appoggio, sostegno, ritrazione, controllo della laringe, della cartilagine tiroidea, controllo delle labbra, della mandibola, della lingua, "Sob" e "Cry", "appoggio in maschera", controllo del palato molle.

The course is an introduction to the challenges and methods of the various vocal techniques applied to the musical practices and different styles required by each repertoire.
Objective: give theoretical and practical skills to train the body for correct phonation and examine in depth the "Legit" style - characteristic of the "Classical" American Musical Theatre period - recognizing its italian roots. Regarding terminology, classical authors will be mentioned but we will refer mainly to the recent description conceived inside Artistic Vocology.
Students in the final exam will show in their musical practice the application of: optimal posture (individual bone alignment and consequent maximum balance of muscular chains), Appoggio, retraction, larynx, thyroid cartilage, lips, jaw, tongue and palate control, "Sob" and "Cry", work in the zygomatic area.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Con la capacità di leggere e interpretare Arie Antiche su liriche italiane, di Dowland e Jerome Kern su liriche inglesi, l'allievo avrà compreso l'intonazione di scale e intervalli, i differenti ritmi e accenti poetico/musicali, le variazioni di intensità e timbro, le differenti qualità (staccato, legato, puntato, attacco, chiusura…), l'articolazione, l'agilità, la messa di voce, i passaggi di registro e il controllo dinamico, oltre alla comprensione del testo poetico. La comprensione sarà data anche da recenti stroboscopie e risonanze magnetiche - che permettono di visualizzare laringe e vocai tract in azione nei diversi stili vocali - a cui le generazioni passate di allievi non hanno avuto accesso.

With the ability to read and interpret Ancient Italian Arias, Dowland's Arias and Jerome Kern's Songs, the student will be aware of scales and intervals intonation, different rhythms and poetic/musical accents, intensity and timber variations, different musical qualities (staccato, legato, puntato, attacco, closure…), diction, agility, "Messa di Voce", registers and dynamic control, as well as lyrics comprehension. Recent stroboscopies and magnetic resonances - that allow us to visualize the larynx and vocal tract in action in different vocal styles - give the students new resources and descriptions not available to past generations.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

L'apprendimento vuole fornire: 1) conoscenze delle questioni fondamentali inerenti la vocalità e applicazione delle stesse alla pratica musicale; 2) conoscenze di base dei principi generali delle tecniche vocali applicate ai differenti stili vocali; 3) conoscenze dei problemi specifici di applicazione della tecnica vocale "Legit" al repertorio del Teatro Musicale anglosassone "classico".

Learning Skills: 1) knowledge of basic issues regarding the artistic voice and their application to musical practice; 2) basic knowledge of the general principles of the vocal techniques applied to different vocal styles; 3) knowledge of the specific issues in applying the "Legit" vocal technique to its proper Musical Theatre repertoire.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

La pratica musicale con queste conoscenze potrà fondarsi su scelte interpretative personali che possano eventualmente trarre ispirazione e non semplicemente riprodurre interpretazioni musicali passate, anche per quanto riguarda il testo poetico e le sue implicazioni di ordine psicologico, etico, sociale e di genere.

Having these skills, musical practice will be founded on personal expressive choices that will eventually be inspired by - and not simply duplicate - past musical performances; the same with the lyrics comprehension and their psychological, ethical, social or gender implications.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

L'allievo sarà stimolato a sviluppare capacità di comunicare i principi della pratica vocale con chiarezza e precisione - con uso appropriato del lessico specifico della disciplina - oltre che a dare un'interpretazione musicale espressiva e convincente.

The student will be encouraged to develop the ability to share the basics of vocal practice with clarity and precision - with proper use of the specific lexicon - as well as give an expressive and convincing musical performance.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Sapendo applicare le conoscenze di postura individuale, respirazione ottimale e stile vocale "Legit", l'allievo è pronto ad affrontare le tecniche "Mix" e "Belt" che caratterizzano il repertorio successivo.

Being able to apply knowledge in personal posture, optimal breathing and "Legit" vocal style, the student will be ready to face the "Mix" and "Belt" techniques that characterize subsequent repertoire.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

- B.K.S. Iyengar, Teoria e Pratica del Pranayama, Roma, Edizioni Mediterranee, 1986: studio approfondito dei capitoli 4, 19, 20, 23;
- S.Å. Severinsen, Respirologia, Napoli, Idelson-Gnocchi, 2013;
- J. Deer e R. Dal Vera (a cura di M. Iacomelli e F. Marchesi), Recitare il Musical, Novara, STM, 2019.
- A.A.V.V (a cura di A. Parisotti), Arie Antiche voll. I-III, Milano, Ricordi, 1984
- J. Dowland, Books of Airs I e II, FRANKLIN CLASSICS TRADE PR, 2018.
- Jerome Kern, Songbook, Warner Music Group - X5 Music Group, 2017

- B.K.S. Iyengar, Teoria e Pratica del Pranayama, Roma, Edizioni Mediterranee, 1986: studio approfondito dei capitoli 4, 19, 20, 23;
- S.Å. Severinsen, Respirologia, Napoli, Idelson-Gnocchi, 2013;
- J. Deer e R. Dal Vera (a cura di M. Iacomelli e F. Marchesi), Recitare il Musical, Novara, STM, 2019.
- A.A.V.V (a cura di A. Parisotti), Arie Antiche voll. I-III, Milano, Ricordi, 1984
- J. Dowland, Books of Airs I e II, FRANKLIN CLASSICS TRADE PR, 2018.
- Jerome Kern, Songbook, Warner Music Group - X5 Music Group, 2017

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e la pratica.

No specific previous skills are required: all the informations for managing theory and practice will be given during the course.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Il monitoraggio sarà costante, essendo la pratica musicale individuale elemento caratteristico della didattica. Verrà valutato l'esame che consiste in una prova pratica obbligatoria in cui l'allievo dovrà eseguire un'Aria Antica o di Dowland accompagnata al pianoforte.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Monitoring will be constant, being individual musical practice a basic trait of the course. The final exam - consisting in the interpretation of one Aria Antica or Dowland's Air or Kern's Song with piano accompaniment or base - will give the assessment.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

VOCE
VOICE

Disciplina *Course*	VOCE VOICE			SAD	ADRFV011
Docente/i *Teacher(s)*	Andrea Ascari				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Delia Scala
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	52			CFA	2

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

"Tecniche di allineamento corporeo e respirazione. Tecniche vocali applicate alla lettura dello spartito: focus sullo stile "Legit"."

- Si seguono i principi di allineamento dell'Iyengar® Yoga.
- La cura della respirazione segue le tecniche del Pranayama, la pratica yoga di controllo del respiro. Si affrontano due modelli fondamentali in tutte le varianti: Ujjāyī e Viloma.
- Il corso si concentra sullo stile vocale definito "Legit" con vocalizzi specifici e con la lettura e interpretazione di Arie Antiche su liriche italiane, di Dowland su liriche inglesi del periodo Shakespeariano e canzoni di Jerome Kern.

"Body alignment and breathing techniques. Vocal Techniques applied to music sheets reading: focus on Legit"
- Body Alignment following the principles of Iyengar® Yoga.
- Breathing techniques following the principles of Pranayama, yogic practice of breath control. Two basic models in all their variants: Ujjāyī and Viloma.
- Focus on the "Legit" vocal style with specific voice warm-ups and reading/interpretation of Italian Ancient Arias, Dowland's Arias and Jerome Kern's Songs.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso introduce alle sfide e ai metodi che fondano le tecniche vocali con una costante applicazione delle medesime alla pratica musicale e ai differenti stili richiesti dal repertorio.
L'obiettivo è fornire gli strumenti teorici e pratici per preparare il corpo alla corretta fonazione per poi approfondire lo stile definito "Legit" che ha caratterizzato il Teatro Musicale anglosassone nel suo periodo "classico", riconoscendone le radici italiane. Per la terminologia si nomineranno i principali autori storici ma si farà soprattutto riferimento alle recenti descrizioni elaborate nell'ambito della Vocologia Artistica.
Lo studente in sede d'esame dovrà dimostrare di saper applicare alla sua pratica musicale: postura ottimale (individuale allineamento osseo e conseguente massimo equilibrio delle catene muscolari) appoggio, sostegno, ritrazione, controllo della laringe, della cartilagine tiroidea, controllo delle labbra, della mandibola, della lingua, "Sob" e "Cry", "appoggio in maschera", controllo del palato molle.

The course is an introduction to the challenges and methods of the various vocal techniques applied to the musical practices and different styles required by each repertoire.
Objective: give theoretical and practical skills to train the body for correct phonation and examine in depth the "Legit" style - characteristic of the "Classical" American Musical Theatre period - recognizing its italian roots. Regarding terminology, classical authors will be mentioned but we will refer mainly to the recent description conceived inside Artistic Vocology.
Students in the final exam will show in their musical practice the application of: optimal posture (individual bone alignment and consequent maximum balance of muscular chains), Appoggio, retraction, larynx, thyroid cartilage, lips, jaw, tongue and palate control, "Sob" and "Cry", work in the zygomatic area

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Con la capacità di leggere e interpretare Arie Antiche su liriche italiane, di Dowland e Jerome Kern su liriche inglesi, l'allievo avrà compreso l'intonazione di scale e intervalli, i differenti ritmi e accenti poetico/musicali, le variazioni di intensità e timbro, le differenti qualità (staccato, legato, puntato, attacco, chiusura…), l'articolazione, l'agilità, la messa di voce, i passaggi di registro e il controllo dinamico, oltre alla comprensione del testo poetico. La comprensione sarà data anche da recenti stroboscopie e risonanze magnetiche - che permettono di visualizzare laringe e vocai tract in azione nei diversi stili vocali - a cui le generazioni passate di allievi non hanno avuto accesso.

With the ability to read and interpret Ancient Italian Arias, Dowland's Arias and Jerome Kern's Songs, the student will be aware of scales and intervals intonation, different rhythms and poetic/musical accents, intensity and timber variations, different musical qualities (staccato, legato, puntato, attacco, closure…), diction, agility, "Messa di Voce", registers and dynamic control, as well as lyrics comprehension. Recent stroboscopies and magnetic resonances - that allow us to visualize the larynx and vocal tract in action in different vocal styles - give the students new resources and descriptions not available to past generations.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

L'apprendimento vuole fornire: 1) conoscenze delle questioni fondamentali inerenti la vocalità e applicazione delle stesse alla pratica musicale; 2) conoscenze di base dei principi generali delle tecniche vocali applicate ai differenti stili vocali; 3) conoscenze dei problemi specifici di applicazione della tecnica vocale "Legit" al repertorio del Teatro Musicale anglosassone "classico".

Learning Skills: 1) knowledge of basic issues regarding the artistic voice and their application to musical practice; 2) basic knowledge of the general principles of the vocal techniques applied to different vocal styles; 3) knowledge of the specific issues in applying the "Legit" vocal technique to its proper Musical Theatre repertoire.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

La pratica musicale con queste conoscenze potrà fondarsi su scelte interpretative personali che possano eventualmente trarre ispirazione e non semplicemente riprodurre interpretazioni musicali passate, anche per quanto riguarda il testo poetico e le sue implicazioni di ordine psicologico, etico, sociale e di genere.

Having these skills, musical practice will be founded on personal expressive choices that will eventually be inspired - and not simply reproduce - past musical interpretations, as well as lyrics understanding and their psychological, ethic, social and gender implications.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

L'allievo sarà stimolato a sviluppare capacità di comunicare i principi della pratica vocale con chiarezza e precisione - con uso appropriato del lessico specifico della disciplina - oltre che a dare un'interpretazione musicale espressiva e convincente.

The student will be encouraged to develop the ability to share the basics of vocal practice with clarity and precision - with proper use of the specific lexicon - as well as give an expressive and convincing musical performance.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Sapendo applicare le conoscenze di postura individuale, respirazione ottimale e stile vocale "Legit", l'allievo è pronto ad affrontare le tecniche "Mix" e "Belt" che caratterizzano il repertorio successivo.

Being able to apply knowledge in personal posture, optimal breathing and "Legit" vocal style, the student will be ready to face the "Mix" and "Belt" techniques that characterize subsequent repertoire.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

- B.K.S. Iyengar, Teoria e Pratica del Pranayama, Roma, Edizioni Mediterranee, 1986: studio approfondito dei capitoli 4, 19, 20, 23;
- S.Å. Severinsen, Respirologia, Napoli, Idelson-Gnocchi, 2013;
- J. Deer e R. Dal Vera (a cura di M. Iacomelli e F. Marchesi), Recitare il Musical, Novara, STM, 2019.
- A.A.V.V (a cura di A. Parisotti), Arie Antiche voll. I-III, Milano, Ricordi, 1984
- J. Dowland, Books of Airs I e II, FRANKLIN CLASSICS TRADE PR, 2018.
- Jerome Kern, Songbook, Warner Music Group - X5 Music Group, 2017

- B.K.S. Iyengar, Teoria e Pratica del Pranayama, Roma, Edizioni Mediterranee, 1986: studio approfondito dei capitoli 4, 19, 20, 23;
- S.Å. Severinsen, Respirologia, Napoli, Idelson-Gnocchi, 2013;
- J. Deer e R. Dal Vera (a cura di M. Iacomelli e F. Marchesi), Recitare il Musical, Novara, STM, 2019.
- A.A.V.V (a cura di A. Parisotti), Arie Antiche voll. I-III, Milano, Ricordi, 1984
- J. Dowland, Books of Airs I e II, FRANKLIN CLASSICS TRADE PR, 2018.
- Jerome Kern, Songbook, Warner Music Group - X5 Music Group, 2017

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e la pratica.

No specific previous skills are required: all the informations for managing theory and practice will be given during the course.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Il monitoraggio sarà costante, essendo la pratica musicale individuale elemento caratteristico della didattica. Verrà valutato l'esame che consiste in una prova pratica obbligatoria in cui l'allievo dovrà eseguire un'Aria Antica o di Dowland accompagnata al pianoforte.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Monitoring will be constant, being individual musical practice a basic trait of the course. The final exam - consisting in the interpretation of one Aria Antica or Dowland's Air or Kern's Song with piano accompaniment or base - will give the assessment.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

VOCE
VOICE

Disciplina *Course*	VOCE VOICE			SAD	ADRFV011
Docente/i *Teacher(s)*	Andrea Ascari				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	SECONDO SECOND	Corso *Class*	–
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	52			CFA	2

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

"Tecniche di allineamento corporeo e respirazione II. Tecniche vocali applicate al repertorio di Stephen Sondheim: focus sullo stile "Mix e la pratica corale."

- Si seguono i principi di allineamento e rilassamento dell'Iyengar® Yoga.
- La cura della respirazione segue le tecniche del Pranayama, la pratica yoga di controllo del respiro. Si affrontano due modelli fondamentali in tutte le varianti: Bhastrikā e Nādi Šodhana.
- Il corso si concentra sullo stile vocale definito "Mix" con vocalizzi specifici e con la lettura e interpretazione di canzoni individuali dal repertorio di Stephen Sondheim da Saturday Night (1954) a Passion (1994).
- Pratica Corale sul repertorio compreso tra Show Boat (1927) e Company (1970)

"Body alignment and breathing techniques II. Vocal Techniques applied to Stephen Sondheim's repertoire: focus on Mix and Choral Practice."
- Body relaxation and alignment following the principles of Iyengar® Yoga.
- Breathing techniques following the principles of Pranayama, yogic practice of breath control. Two basic models in all their variants: Bhastrikā e Nādi Šodhana.
- Focus on the "Mix" vocal style with specific voice warm-ups and reading/interpretation of Stephen Sondheim's repertoire from Saturday Night (1954) to Passion (1994).
- Choral practice on a repertoire spanning from Show Boat (1927) to Company (1970)

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso introduce alle sfide e ai metodi che fondano le tecniche della vocalità con una costante applicazione delle medesime alla pratica musicale e ai differenti stili richiesti dal repertorio.
Il corso secondo fornisce ulteriori strumenti teorici e pratici per adattare il corpo alla corretta fonazione e respirazione in situazioni di ipertonicità muscolare e rigidezza diaframmatica come conseguenza della pratica coreutica. Si approfondisce lo stile definito "Mix" e si introduce la pratica corale che non si è potuta affrontare nel corso primo, causa Covid.
Lo studente in sede d'esame dovrà dimostrare di saper applicare alla sua pratica musicale: postura ottimale, ancoraggio, ritrazione, ulteriore controllo della laringe, delle labbra, della mandibola, della lingua, del palato molle e saper passare da un suono veicolato al passaggio d'aria a un suono più muscolare con un approfondita esplorazione del Tratto Vocale.

The course is an introduction to the challenges and methods of the various vocal techniques applied to musical practices and peculiar styles of each repertoire.
Objectives of the second course: give further theoretical and practical skills to adapt the body for correct phonation even in muscular hypertonicity and diaphragmatic rigidity when dancing.
Students in the final exam will show in their musical practice the application of: optimal posture, anchoring, retraction, deepened larynx, lips, jaw, tongue and palate control, ability to manage a more "muscular" sound with further exploration of the Vocal Tract.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Con la capacità di analizzare e interpretare il repertorio di Sondheim, l'allievo avrà approfondito le questioni fondamentali inerenti la vocalità e ne avrà maturato l'applicazione a liriche sempre più complesse e sfaccettate. La comprensione della vocalità sarà data anche da recenti stroboscopie e risonanze magnetiche - che permettono di visualizzare laringe e vocai tract in azione nei diversi stili vocali - a cui le generazioni passate di allievi non hanno avuto accesso. La comprensione del repertorio di Sondheim si è invece recentemente arricchita grazie a nuove pubblicazioni universitarie, nuove messe in scena e concerti in onore dei compiuti 90 anni.

With the ability to read and interpret Sondheim's repertoire, the student will have deepened the basic issues regarding vocality and will have matured their application to more complex and multifaceted lyrics. Recent stroboscopies and magnetic resonances - that allow us to visualize the larynx and vocal tract in action in different vocal styles - give the students new resources and descriptions not available to past generations. Recent university studies, new revival productions and concerts honoring his 90th birthday have deepened our comprehension of Sondheim's opus.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

L'apprendimento vuole fornire: 1) approfondimento delle questioni fondamentali inerenti la voce artistica e applicazione delle stesse alla pratica musicale; 2) esplorazione della qualità “Mix” e del canto corale; 3) conoscenza dei problemi specifici di applicazione della tecnica vocale al repertorio del Teatro Musicale dagli anni '50 agli anni '90 e dei criteri di compilazione di un repertorio personale; 4) introduzione agli spettacoli di Stephen Sondheim; 5) esplorazione della pratica corale.

Learning skills: 1) knowledge of advanced issues regarding the artistic voice and their application to musical practice; 2) exploration of the "Mix" quality; 3)knowledge of specific principles of the vocal techniques applied to Musical Theatre repertoire spanning from the '50s to the '90s and criteria for compiling a personal repertoire; 4) introduction to Stephen Sondheim's repertoire; 5) exploration of choral practice.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

La pratica musicale con queste conoscenze potrà fondarsi su scelte interpretative personali che possano eventualmente trarre ispirazione e non semplicemente riprodurre interpretazioni musicali passate. Idem per quanto riguarda le liriche e le loro implicazioni di ordine psicologico, etico, sociale e di genere, soprattutto grazie a un repertorio complesso come quello di Sondheim.

Having these skills, musical practice will be founded on personal expressive choices that will eventually be inspired - and not simply reproduce - past musical interpretations, as well as lyrics understanding and their psychological, ethic, social and gender implications (thanks to the complexity of Sondheim's repertoire)

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

L'allievo sarà stimolato a sviluppare capacità di comunicare i principi della pratica vocale con chiarezza e precisione - con uso appropriato del lessico specifico della disciplina - oltre che a dare un'interpretazione musicale - individuale e corale - espressiva e convincente.

The student will be encouraged to develop the ability to share the basics of vocal practice with clarity and precision - with proper use of the specific lexicon - as well as give an expressive and convincing individual and choral musical performance.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Sapendo applicare le conoscenze di postura individuale, rilassamento, respirazione ottimale e stile vocale "Mix", l'allievo è pronto ad affrontare la tecnica "Belt" e cominciare a definire il repertorio personale. L'abilità nel canto corale sarà di grande vantaggio nella professione.

Being able to apply knowledge in personal posture, relaxation, optimal breathing and "Legit" vocal style, the student will be ready to face the "Belt" technique and start to define the personal repertoire. Ability in choral practice will be of great benefit in career.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

- B.K.S. Iyengar, Teoria e Pratica del Pranayama, Roma, Edizioni Mediterranee, 1986: studio approfondito dei capitoli 22, 23, 28, 30;
- S.Å. Severinsen, Respirologia, Napoli, Idelson-Gnocchi, 2013;
- R.W. Ottman & N. Rogers: Music for Sight Singing, Prentice Hall, 2011;
- S. Sondheim & J. Epstein, Saturday Night, 1954, MTI Shows;
- S. Sondheim & G. Furth, Company, 1970, MTI Shows, trad. A. Ascari;
- S, Sondheim & H. Wheeler, Sweeney Todd, 1979, trad. A. Ascari;
- S. Sondheim & G. Furth, Merrily We Roll Along, 1981, MTI Shows, revisione 1994, trad. A. Ascari;
- S. Sondheim & J. Lapine, Into The Woods, 1987, MTI Shows, trad. A. Ascari;
- S. Sondheim & J. Weidman, Assassins, 1990, MTI Shows, revisione 1994, trad. A. Ascari
- S. Sondheim & J. Lapine, Passion, 1994, MTI Shows;
- https://www.youtube.com/watch?v=0zEXfjqFb3Q
- https://www.youtube.com/watch?v=A92wZIvEUAw

- B.K.S. Iyengar, Teoria e Pratica del Pranayama, Roma, Edizioni Mediterranee, 1986: studio approfondito dei capitoli 22, 23, 28, 30;
- S.Å. Severinsen, Respirologia, Napoli, Idelson-Gnocchi, 2013;
- R.W. Ottman & N. Rogers: Music for Sight Singing, Prentice Hall, 2011;
- S. Sondheim & J. Epstein, Saturday Night, 1954, MTI Shows;
- S. Sondheim & G. Furth, Company, 1970, MTI Shows, trad. A. Ascari;
- S, Sondheim & H. Wheeler, Sweeney Todd, 1979, trad. A. Ascari;
- S. Sondheim & G. Furth, Merrily We Roll Along, 1981, MTI Shows, revisione 1994, trad. A. Ascari;
- S. Sondheim & J. Lapine, Into The Woods, 1987, MTI Shows, trad. A. Ascari;
- S. Sondheim & J. Weidman, Assassins, 1990, MTI Shows, revisione 1994, trad. A. Ascari
- S. Sondheim & J. Lapine, Passion, 1994, MTI Shows;
- https://www.youtube.com/watch?v=0zEXfjqFb3Q
- https://www.youtube.com/watch?v=A92wZIvEUAw

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare l'esame sono richieste le competenze acquisite durante il corso del I anno.

In order to follow the course, having the knowledge of the previous course (training Vocale Primo) is needed.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Il monitoraggio sarà costante, essendo la pratica musicale individuale e corale elementi caratteristici della didattica. Verrà valutato l'esame che consiste in una prova pratica obbligatoria in cui l'allievo dovrà eseguire una canzone solista di Sondheim accompagnata al piano o su base.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Monitoring will be constant, being individual and choral practice a basic trait of the course. The final exam - consisting in the interpretation of one Sondheim's solo song with piano accompaniment or base - will give the assessment.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECIT., COMMEDIA DELL'ARTE, MASCHERA
ACTING, COMMEDIA DELL'ARTE, MASK

Disciplina *Course*	RECIT., COMMEDIA DELL'ARTE, MASCHERA ACTING, COMMEDIA DELL'ARTE, MASK			SAD	ADRFV007
Docente/i *Teacher(s)*	Riccardo Pippa				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Nino Manfredi
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	156			CFA	6

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Un nuovo ritmo, un nuovo sguardo.
ll programma intende offrire all'allievo la possibilità di un percorso di ricerca variegato e personale nelle maschere: l'allievo sperimenterà un training propedeutico all'uso della maschera, indosserà maschere già pronte e ne creerà di originali e si confronterà con differenti tipologie di maschera e i rispettivi linguaggi. Il training per arrivare all'uso delle maschere si focalizza su sei aspetti particolari dello stare in scena: il respiro, lo sguardo, l'essenzialità, il bilanciamento dello spazio, il piacere dell'errore e la calma. Con questo metodo, mutuato dagli insegnamenti di Mario Gonzales, il movimento diviene consapevole, efficace e l'approdo alla maschera è graduale, organico, naturale.

A new rhythm, a new sight
The program intends to offer the student the possibility of a varied and personal path in masks: the student will experience a preparatory training in the use of masks, will wear ready-made masks and will create new ones and will deal with different types of masks and their respective languages. The training to get to the use of masks focuses on six particular aspects of being on stage: the breath, the sight, the essentiality, the balance of space, calm and the pleasure of making mistakes. With this method, borrowed from the teachings of Mario Gonzales, the movement becomes conscious, effective and the landing on the mask is gradual, organic, natural.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso intende fornire all'allievo le basi per l'esplorazione di diverse tipologie di maschera.
Lo studente esplorerà i diversi linguaggi legati a diverse maschere e imparerà a verificarne l'efficacia e a riconoscere le caratteristiche che rendono una maschera viva, funzionante.
Scoprirà inoltre l'efficacia delle maschere integrali come strumento propedeutico verso una recitazione asciutta e credibile; l'allievo, durante l'azione scenica senza maschera, si focalizzerà sullo sguardo, l'ascolto, il respiro e il ritmo più che sulla preoccupazione di restituire il proprio stato d'animo con il viso o un'attitudine fisica. Nell'uso delle maschere integrali in particolare, un'altra qualità fondamentale dello stare in scena è l'interiorizzazione di una presenza silenziosa, muta: la maschera non parla e deve agire come se nel proprio spettro d'azione la parola non fosse proprio contemplata, cioè senza gesticolare o dichiarare in alcun modo questa impossibilità. Ciò che può sembrare limitante da un punto di vista espressivo, è in realtà molto forte sul piano artistico e fondamentale in una prospettiva didattica: l'allievo impara a stare nelle situazioni, ad evitare il chiacchiericcio e a non demandare sempre alla parola la relazione con gli altri.

The course aims to provide the student with the basics for exploring different types of masks.
The student will explore the different languages related to different masks and will learn to verify their effectiveness and to recognize the characteristics that make a mask working, that make it alive.
Students will also discover the effectiveness of full face masks as a preparatory tool towards dry and credible acting; the student, during an action without a mask, will focus on the gaze, listening, breathing and rhythm rather than on the concern to restore one's state of mind with the face or a physical attitude. In the use of integral masks in particular, another fundamental quality of being on stage is the interiorization of a silent, mute presence: the mask does not speak and must act as if the word was not really contemplated in its spectrum of action, without gesturing or declaring this impossibility in any way. What may seem limiting from an expressive point of view, is actually very strong on an artistic level and fundamental in a didactic perspective: the student learns to stay in situations, to avoid chatter and not always delegate the relationship with the others to the word.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

1) Conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda l'analisi dell'azione scenica con la maschera e i principi che la rendono efficace; 2) conoscenza delle caratteristiche che rendono efficace o meno una maschera e capacità di riconoscerle.

1) Knowledge and understanding fundamental problems regarding the discipline, particularly on analysis of action with mask and its creation and the basics that make it effective; 2) Knowledge of the characteristics that make the mask working or not working and ability to recognize them.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

1) Capacità di gestire in autonomia un training di avvicinamento alla maschera e di applicare, durante l'azione scenica con la maschera, tutti i principi di lavoro che sono alla base della metodologia studiata.

Ability to independently manage a training to approach the mask and to apply, during the stage action with the mask, all the working principles of the studied methodology.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

1 Lo studente sarà in grado di fornire feedback precisi e costruttivi sul lavoro di scena dei compagni. 2 Maturerà una propria visione sulle possibilità espressive del linguaggio di maschera e individuerà dei campi d'interesse per una ricerca artistica autonoma.

1 The student will be able to provide accurate and constructive feedback on the stage work of the classmates. 2 Will develop his own vision on the expressive possibilities of the language of masks and will identify fields of interest for an autonomous artistic research.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori professionisti e non professionisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

At the end of the course the student will be able to communicate information, ideas, problems and solutions to specialist and non-specialist interlocutors, with clearness and accuracy in writing and oral presentation, with proper use of the specific vocabulary of the discipline.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della recitazione con la maschera, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

At the end of the course the student will have the necessary skills to continue his process in acting with masks, both from the theoretical and from the practical point of view, with a high degree of autonomy.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Filmografia, bibliografia, materiali iconografici nasceranno assieme al lavoro creativo degli allievi e non costituiranno materia d'esame; saranno piuttosto degli spunti di approfondimento estemporanei che potranno aiutare e ispirare gli studenti nel loro personale percorso artistico.

Filmography, bibliography, iconographic materials will be born together with the creative work of the students and will not constitute a subject of examination; rather, they will be extemporaneous insights that can help and inspire students in their personal artistic journey.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: durante le lezioni, attraverso la pratica, lo studente acquisirà gli strumenti per rendere naturale e credibile l'uso delle maschere.

To follow the course and pass the exam successfully, particular competences are not required: during the lessons all the instruments to face the study of masks will be provided.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Attraverso una prova pratica, in gruppi di sei/sette allievi, sarà accertata la capacità dello studente di utilizzare il linguaggio di maschera con naturalezza e credibilità. Lo studente dovrà eseguire partiture di azioni e/o rispondere a delle estemporanee richieste di azioni da parte del docente e lavorare in relazione con gli altri allievi.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Through a practical test, in groups of six / seven students, the student's ability to use the language of masks with naturalness and credibility will be ascertained. The student will have to perform scores of actions and / or respond to extemporaneous requests for actions by the teacher and work in relation with the other students.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECIT., COMMEDIA DELL'ARTE, MASCHERA
ACTING, COMMEDIA DELL'ARTE, MASK

Disciplina *Course*	RECIT., COMMEDIA DELL'ARTE, MASCHERA ACTING, COMMEDIA DELL'ARTE, MASK			SAD	ADRFV007
Docente/i *Teacher(s)*	Riccardo Pippa				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Renato Rascel
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	156			CFA	6

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Un nuovo ritmo, un nuovo sguardo.
ll programma intende offrire all'allievo la possibilità di un percorso di ricerca variegato e personale nelle maschere: l'allievo sperimenterà un training propedeutico all'uso della maschera, indosserà maschere già pronte e ne creerà di originali e si confronterà con differenti tipologie di maschera e i rispettivi linguaggi. Il training per arrivare all'uso delle maschere si focalizza su sei aspetti particolari dello stare in scena: il respiro, lo sguardo, l'essenzialità, il bilanciamento dello spazio, il piacere dell'errore e la calma. Con questo metodo, mutuato dagli insegnamenti di Mario Gonzales, il movimento diviene consapevole, efficace e l'approdo alla maschera è graduale, organico, naturale.

A new rhythm, a new sight
The program intends to offer the student the possibility of a varied and personal path in masks: the student will experience a preparatory training in the use of masks, will wear ready-made masks and will create new ones and will deal with different types of masks and their respective languages. The training to get to the use of masks focuses on six particular aspects of being on stage: the breath, the sight, the essentiality, the balance of space, calm and the pleasure of making mistakes. With this method, borrowed from the teachings of Mario Gonzales, the movement becomes conscious, effective and the landing on the mask is gradual, organic, natural.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso intende fornire all'allievo le basi per l'esplorazione di diverse tipologie di maschera.
Lo studente esplorerà i diversi linguaggi legati a diverse maschere e imparerà a verificarne l'efficacia e a riconoscere le caratteristiche che rendono una maschera viva, funzionante.
Scoprirà inoltre l'efficacia delle maschere integrali come strumento propedeutico verso una recitazione asciutta e credibile; l'allievo, durante l'azione scenica senza maschera, si focalizzerà sullo sguardo, l'ascolto, il respiro e il ritmo più che sulla preoccupazione di restituire il proprio stato d'animo con il viso o un'attitudine fisica. Nell'uso delle maschere integrali in particolare, un'altra qualità fondamentale dello stare in scena è l'interiorizzazione di una presenza silenziosa, muta: la maschera non parla e deve agire come se nel proprio spettro d'azione la parola non fosse proprio contemplata, cioè senza gesticolare o dichiarare in alcun modo questa impossibilità. Ciò che può sembrare limitante da un punto di vista espressivo, è in realtà molto forte sul piano artistico e fondamentale in una prospettiva didattica: l'allievo impara a stare nelle situazioni, ad evitare il chiacchiericcio e a non demandare sempre alla parola la relazione con gli altri.

The course aims to provide the student with the basics for exploring different types of masks.
The student will explore the different languages related to different masks and will learn to verify their effectiveness and to recognize the characteristics that make a mask working, that make it alive.
Students will also discover the effectiveness of full face masks as a preparatory tool towards dry and credible acting; the student, during an action without a mask, will focus on the gaze, listening, breathing and rhythm rather than on the concern to restore one's state of mind with the face or a physical attitude. In the use of integral masks in particular, another fundamental quality of being on stage is the interiorization of a silent, mute presence: the mask does not speak and must act as if the word was not really contemplated in its spectrum of action, without gesturing or declaring this impossibility in any way. What may seem limiting from an expressive point of view, is actually very strong on an artistic level and fundamental in a didactic perspective: the student learns to stay in situations, to avoid chatter and not always delegate the relationship with the others to the word.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

1) Conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda l'analisi dell'azione scenica con la maschera e i principi che la rendono efficace; 2) conoscenza delle caratteristiche che rendono efficace o meno una maschera e capacità di riconoscerle.

1) Knowledge and understanding fundamental problems regarding the discipline, particularly on analysis of action with mask and its creation and the basics that make it effective; 2) Knowledge of the characteristics that make the mask working or not working and ability to recognize them.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

1) Capacità di gestire in autonomia un training di avvicinamento alla maschera e di applicare, durante l'azione scenica con la maschera, tutti i principi di lavoro che sono alla base della metodologia studiata.

Ability to independently manage a training to approach the mask and to apply, during the stage action with the mask, all the working principles of the studied methodology.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

1 Lo studente sarà in grado di fornire feedback precisi e costruttivi sul lavoro di scena dei compagni. 2 Maturerà una propria visione sulle possibilità espressive del linguaggio di maschera e individuerà dei campi d'interesse per una ricerca artistica autonoma.

1 The student will be able to provide accurate and constructive feedback on the stage work of the classmates. 2 Will develop his own vision on the expressive possibilities of the language of masks and will identify fields of interest for an autonomous artistic research.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori professionisti e non professionisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

At the end of the course the student will be able to communicate information, ideas, problems and solutions to specialist and non-specialist interlocutors, with clearness and accuracy in writing and oral presentation, with proper use of the specific vocabulary of the discipline.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della recitazione con la maschera, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

At the end of the course the student will have the necessary skills to continue his process in acting with masks, both from the theoretical and from the practical point of view, with a high degree of autonomy.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Filmografia, bibliografia, materiali iconografici nasceranno assieme al lavoro creativo degli allievi e non costituiranno materia d'esame; saranno piuttosto degli spunti di approfondimento estemporanei che potranno aiutare e ispirare gli studenti nel loro personale percorso artistico.

Filmography, bibliography, iconographic materials will be born together with the creative work of the students and will not constitute a subject of examination; rather, they will be extemporaneous insights that can help and inspire students in their personal artistic journey.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: durante le lezioni, attraverso la pratica, lo studente acquisirà gli strumenti per rendere naturale e credibile l'uso delle maschere.

To follow the course and pass the exam successfully, particular competences are not required: during the lessons all the instruments to face the study of masks will be provided.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Attraverso una prova pratica, in gruppi di sei/sette allievi, sarà accertata la capacità dello studente di utilizzare il linguaggio di maschera con naturalezza e credibilità. Lo studente dovrà eseguire partiture di azioni e/o rispondere a delle estemporanee richieste di azioni da parte del docente e lavorare in relazione con gli altri allievi.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Through a practical test, in groups of six / seven students, the student's ability to use the language of masks with naturalness and credibility will be ascertained. The student will have to perform scores of actions and / or respond to extemporaneous requests for actions by the teacher and work in relation with the other students.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECIT., COMMEDIA DELL'ARTE, MASCHERA
ACTING, COMMEDIA DELL'ARTE, MASK

Disciplina *Course*	RECIT., COMMEDIA DELL'ARTE, MASCHERA ACTING, COMMEDIA DELL'ARTE, MASK			SAD	ADRFV007
Docente/i *Teacher(s)*	Riccardo Pippa				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Delia Scala
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	156			CFA	6

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Un nuovo ritmo, un nuovo sguardo.
ll programma intende offrire all'allievo la possibilità di un percorso di ricerca variegato e personale nelle maschere: l'allievo sperimenterà un training propedeutico all'uso della maschera, indosserà maschere già pronte e ne creerà di originali e si confronterà con differenti tipologie di maschera e i rispettivi linguaggi. Il training per arrivare all'uso delle maschere si focalizza su sei aspetti particolari dello stare in scena: il respiro, lo sguardo, l'essenzialità, il bilanciamento dello spazio, il piacere dell'errore e la calma. Con questo metodo, mutuato dagli insegnamenti di Mario Gonzales, il movimento diviene consapevole, efficace e l'approdo alla maschera è graduale, organico, naturale.

A new rhythm, a new sight
The program intends to offer the student the possibility of a varied and personal path in masks: the student will experience a preparatory training in the use of masks, will wear ready-made masks and will create new ones and will deal with different types of masks and their respective languages. The training to get to the use of masks focuses on six particular aspects of being on stage: the breath, the sight, the essentiality, the balance of space, calm and the pleasure of making mistakes. With this method, borrowed from the teachings of Mario Gonzales, the movement becomes conscious, effective and the landing on the mask is gradual, organic, natural.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso intende fornire all'allievo le basi per l'esplorazione di diverse tipologie di maschera.
Lo studente esplorerà i diversi linguaggi legati a diverse maschere e imparerà a verificarne l'efficacia e a riconoscere le caratteristiche che rendono una maschera viva, funzionante.
Scoprirà inoltre l'efficacia delle maschere integrali come strumento propedeutico verso una recitazione asciutta e credibile; l'allievo, durante l'azione scenica senza maschera, si focalizzerà sullo sguardo, l'ascolto, il respiro e il ritmo più che sulla preoccupazione di restituire il proprio stato d'animo con il viso o un'attitudine fisica. Nell'uso delle maschere integrali in particolare, un'altra qualità fondamentale dello stare in scena è l'interiorizzazione di una presenza silenziosa, muta: la maschera non parla e deve agire come se nel proprio spettro d'azione la parola non fosse proprio contemplata, cioè senza gesticolare o dichiarare in alcun modo questa impossibilità. Ciò che può sembrare limitante da un punto di vista espressivo, è in realtà molto forte sul piano artistico e fondamentale in una prospettiva didattica: l'allievo impara a stare nelle situazioni, ad evitare il chiacchiericcio e a non demandare sempre alla parola la relazione con gli altri.

The course aims to provide the student with the basics for exploring different types of masks.
The student will explore the different languages related to different masks and will learn to verify their effectiveness and to recognize the characteristics that make a mask working, that make it alive.
Students will also discover the effectiveness of full face masks as a preparatory tool towards dry and credible acting; the student, during an action without a mask, will focus on the gaze, listening, breathing and rhythm rather than on the concern to restore one's state of mind with the face or a physical attitude. In the use of integral masks in particular, another fundamental quality of being on stage is the interiorization of a silent, mute presence: the mask does not speak and must act as if the word was not really contemplated in its spectrum of action, without gesturing or declaring this impossibility in any way. What may seem limiting from an expressive point of view, is actually very strong on an artistic level and fundamental in a didactic perspective: the student learns to stay in situations, to avoid chatter and not always delegate the relationship with the others to the word.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

1) Conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda l'analisi dell'azione scenica con la maschera e i principi che la rendono efficace; 2) conoscenza delle caratteristiche che rendono efficace o meno una maschera e capacità di riconoscerle.

1) Knowledge and understanding fundamental problems regarding the discipline, particularly on analysis of action with mask and its creation and the basics that make it effective; 2) Knowledge of the characteristics that make the mask working or not working and ability to recognize them.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

1) Capacità di gestire in autonomia un training di avvicinamento alla maschera e di applicare, durante l'azione scenica con la maschera, tutti i principi di lavoro che sono alla base della metodologia studiata.

Ability to independently manage a training to approach the mask and to apply, during the stage action with the mask, all the working principles of the studied methodology.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

1 Lo studente sarà in grado di fornire feedback precisi e costruttivi sul lavoro di scena dei compagni. 2 Maturerà una propria visione sulle possibilità espressive del linguaggio di maschera e individuerà dei campi d'interesse per una ricerca artistica autonoma.

1 The student will be able to provide accurate and constructive feedback on the stage work of the classmates. 2 Will develop his own vision on the expressive possibilities of the language of masks and will identify fields of interest for an autonomous artistic research.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori professionisti e non professionisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

At the end of the course the student will be able to communicate information, ideas, problems and solutions to specialist and non-specialist interlocutors, with clearness and accuracy in writing and oral presentation, with proper use of the specific vocabulary of the discipline.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della recitazione con la maschera, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

At the end of the course the student will have the necessary skills to continue his process in acting with masks, both from the theoretical and from the practical point of view, with a high degree of autonomy.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Filmografia, bibliografia, materiali iconografici nasceranno assieme al lavoro creativo degli allievi e non costituiranno materia d'esame; saranno piuttosto degli spunti di approfondimento estemporanei che potranno aiutare e ispirare gli studenti nel loro personale percorso artistico.

Filmography, bibliography, iconographic materials will be born together with the creative work of the students and will not constitute a subject of examination; rather, they will be extemporaneous insights that can help and inspire students in their personal artistic journey.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: durante le lezioni, attraverso la pratica, lo studente acquisirà gli strumenti per rendere naturale e credibile l'uso delle maschere.

To follow the course and pass the exam successfully, particular competences are not required: during the lessons all the instruments to face the study of masks will be provided.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Attraverso una prova pratica, in gruppi di sei/sette allievi, sarà accertata la capacità dello studente di utilizzare il linguaggio di maschera con naturalezza e credibilità. Lo studente dovrà eseguire partiture di azioni e/o rispondere a delle estemporanee richieste di azioni da parte del docente e lavorare in relazione con gli altri allievi.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Through a practical test, in groups of six / seven students, the student's ability to use the language of masks with naturalness and credibility will be ascertained. The student will have to perform scores of actions and / or respond to extemporaneous requests for actions by the teacher and work in relation with the other students.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECIT., COMMEDIA DELL'ARTE, MASCHERA
ACTING, COMMEDIA DELL'ARTE, MASK

Disciplina *Course*	RECIT., COMMEDIA DELL'ARTE, MASCHERA ACTING, COMMEDIA DELL'ARTE, MASK			SAD	ADRFV007
Docente/i *Teacher(s)*	Riccardo Pippa				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	SECONDO SECOND	Corso *Class*	–
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	130			CFA	5

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Un nuovo ritmo, un nuovo sguardo.
ll programma intende offrire all'allievo la possibilità di un percorso di ricerca variegato e personale nelle maschere: l'allievo sperimenterà un training propedeutico all'uso della maschera, indosserà maschere già pronte e ne creerà di originali e si confronterà con differenti tipologie di maschera e i rispettivi linguaggi. Il training per arrivare all'uso delle maschere si focalizza su sei aspetti particolari dello stare in scena: il respiro, lo sguardo, l'essenzialità, il bilanciamento dello spazio, il piacere dell'errore e la calma. Con questo metodo, mutuato dagli insegnamenti di Mario Gonzales, il movimento diviene consapevole, efficace e l'approdo alla maschera è graduale, organico, naturale.

A new rhythm, a new sight
The program intends to offer the student the possibility of a varied and personal path in masks: the student will experience a preparatory training in the use of masks, will wear ready-made masks and will create new ones and will deal with different types of masks and their respective languages. The training to get to the use of masks focuses on six particular aspects of being on stage: the breath, the sight, the essentiality, the balance of space, calm and the pleasure of making mistakes. With this method, borrowed from the teachings of Mario Gonzales, the movement becomes conscious, effective and the landing on the mask is gradual, organic, natural.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso intende fornire all'allievo le basi per l'esplorazione di diverse tipologie di maschera.
Lo studente esplorerà i diversi linguaggi legati a diverse maschere e imparerà a verificarne l'efficacia e a riconoscere le caratteristiche che rendono una maschera viva, funzionante.
Scoprirà inoltre l'efficacia delle maschere integrali come strumento propedeutico verso una recitazione asciutta e credibile; l'allievo, durante l'azione scenica senza maschera, si focalizzerà sullo sguardo, l'ascolto, il respiro e il ritmo più che sulla preoccupazione di restituire il proprio stato d'animo con il viso o un'attitudine fisica. Nell'uso delle maschere integrali in particolare, un'altra qualità fondamentale dello stare in scena è l'interiorizzazione di una presenza silenziosa, muta: la maschera non parla e deve agire come se nel proprio spettro d'azione la parola non fosse proprio contemplata, cioè senza gesticolare o dichiarare in alcun modo questa impossibilità. Ciò che può sembrare limitante da un punto di vista espressivo, è in realtà molto forte sul piano artistico e fondamentale in una prospettiva didattica: l'allievo impara a stare nelle situazioni, ad evitare il chiacchiericcio e a non demandare sempre alla parola la relazione con gli altri.

The course aims to provide the student with the basics for exploring different types of masks.
The student will explore the different languages related to different masks and will learn to verify their effectiveness and to recognize the characteristics that make a mask working, that make it alive.
Students will also discover the effectiveness of full face masks as a preparatory tool towards dry and credible acting; the student, during an action without a mask, will focus on the gaze, listening, breathing and rhythm rather than on the concern to restore one's state of mind with the face or a physical attitude. In the use of integral masks in particular, another fundamental quality of being on stage is the interiorization of a silent, mute presence: the mask does not speak and must act as if the word was not really contemplated in its spectrum of action, without gesturing or declaring this impossibility in any way. What may seem limiting from an expressive point of view, is actually very strong on an artistic level and fundamental in a didactic perspective: the student learns to stay in situations, to avoid chatter and not always delegate the relationship with the others to the word.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

1) Conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda l'analisi dell'azione scenica con la maschera e i principi che la rendono efficace; 2) conoscenza delle caratteristiche che rendono efficace o meno una maschera e capacità di riconoscerle.

1) Knowledge and understanding fundamental problems regarding the discipline, particularly on analysis of action with mask and its creation and the basics that make it effective; 2) Knowledge of the characteristics that make the mask working or not working and ability to recognize them.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

1) Capacità di gestire in autonomia un training di avvicinamento alla maschera e di applicare, durante l'azione scenica con la maschera, tutti i principi di lavoro che sono alla base della metodologia studiata.

Ability to independently manage a training to approach the mask and to apply, during the stage action with the mask, all the working principles of the studied methodology.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

1 Lo studente sarà in grado di fornire feedback precisi e costruttivi sul lavoro di scena dei compagni. 2 Maturerà una propria visione sulle possibilità espressive del linguaggio di maschera e individuerà dei campi d'interesse per una ricerca artistica autonoma.

1 The student will be able to provide accurate and constructive feedback on the stage work of the classmates. 2 Will develop his own vision on the expressive possibilities of the language of masks and will identify fields of interest for an autonomous artistic research.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori professionisti e non professionisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

At the end of the course the student will be able to communicate information, ideas, problems and solutions to specialist and non-specialist interlocutors, with clearness and accuracy in writing and oral presentation, with proper use of the specific vocabulary of the discipline.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della recitazione con la maschera, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

At the end of the course the student will have the necessary skills to continue his process in acting with masks, both from the theoretical and from the practical point of view, with a high degree of autonomy.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Filmografia, bibliografia, materiali iconografici nasceranno assieme al lavoro creativo degli allievi e non costituiranno materia d'esame; saranno piuttosto degli spunti di approfondimento estemporanei che potranno aiutare e ispirare gli studenti nel loro personale percorso artistico.

Filmography, bibliography, iconographic materials will be born together with the creative work of the students and will not constitute a subject of examination; rather, they will be extemporaneous insights that can help and inspire students in their personal artistic journey.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: durante le lezioni, attraverso la pratica, lo studente acquisirà gli strumenti per rendere naturale e credibile l'uso delle maschere.

To follow the course and pass the exam successfully, particular competences are not required: during the lessons all the instruments to face the study of masks will be provided.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Attraverso una prova pratica, in gruppi di sei/sette allievi, sarà accertata la capacità dello studente di utilizzare il linguaggio di maschera con naturalezza e credibilità. Lo studente dovrà eseguire partiture di azioni e/o rispondere a delle estemporanee richieste di azioni da parte del docente e lavorare in relazione con gli altri allievi.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Through a practical test, in groups of six / seven students, the student's ability to use the language of masks with naturalness and credibility will be ascertained. The student will have to perform scores of actions and / or respond to extemporaneous requests for actions by the teacher and work in relation with the other students.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECIT., COMMEDIA DELL'ARTE, MASCHERA
ACTING, COMMEDIA DELL'ARTE, MASK

Disciplina *Course*	RECIT., COMMEDIA DELL'ARTE, MASCHERA ACTING, COMMEDIA DELL'ARTE, MASK			SAD	ADRFV007
Docente/i *Teacher(s)*	Riccardo Pippa				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	TERZO THIRD	Corso *Class*	–
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	104			CFA	4

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Un nuovo ritmo, un nuovo sguardo.
ll programma intende offrire all'allievo la possibilità di un percorso di ricerca variegato e personale nelle maschere: l'allievo sperimenterà un training propedeutico all'uso della maschera, indosserà maschere già pronte e ne creerà di originali e si confronterà con differenti tipologie di maschera e i rispettivi linguaggi. Il training per arrivare all'uso delle maschere si focalizza su sei aspetti particolari dello stare in scena: il respiro, lo sguardo, l'essenzialità, il bilanciamento dello spazio, il piacere dell'errore e la calma. Con questo metodo, mutuato dagli insegnamenti di Mario Gonzales, il movimento diviene consapevole, efficace e l'approdo alla maschera è graduale, organico, naturale.

A new rhythm, a new sight
The program intends to offer the student the possibility of a varied and personal path in masks: the student will experience a preparatory training in the use of masks, will wear ready-made masks and will create new ones and will deal with different types of masks and their respective languages. The training to get to the use of masks focuses on six particular aspects of being on stage: the breath, the sight, the essentiality, the balance of space, calm and the pleasure of making mistakes. With this method, borrowed from the teachings of Mario Gonzales, the movement becomes conscious, effective and the landing on the mask is gradual, organic, natural.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso intende fornire all'allievo le basi per l'esplorazione di diverse tipologie di maschera.
Lo studente esplorerà i diversi linguaggi legati a diverse maschere e imparerà a verificarne l'efficacia e a riconoscere le caratteristiche che rendono una maschera viva, funzionante.
Scoprirà inoltre l'efficacia delle maschere integrali come strumento propedeutico verso una recitazione asciutta e credibile; l'allievo, durante l'azione scenica senza maschera, si focalizzerà sullo sguardo, l'ascolto, il respiro e il ritmo più che sulla preoccupazione di restituire il proprio stato d'animo con il viso o un'attitudine fisica. Nell'uso delle maschere integrali in particolare, un'altra qualità fondamentale dello stare in scena è l'interiorizzazione di una presenza silenziosa, muta: la maschera non parla e deve agire come se nel proprio spettro d'azione la parola non fosse proprio contemplata, cioè senza gesticolare o dichiarare in alcun modo questa impossibilità. Ciò che può sembrare limitante da un punto di vista espressivo, è in realtà molto forte sul piano artistico e fondamentale in una prospettiva didattica: l'allievo impara a stare nelle situazioni, ad evitare il chiacchiericcio e a non demandare sempre alla parola la relazione con gli altri.

The course aims to provide the student with the basics for exploring different types of masks.
The student will explore the different languages related to different masks and will learn to verify their effectiveness and to recognize the characteristics that make a mask working, that make it alive.
Students will also discover the effectiveness of full face masks as a preparatory tool towards dry and credible acting; the student, during an action without a mask, will focus on the gaze, listening, breathing and rhythm rather than on the concern to restore one's state of mind with the face or a physical attitude. In the use of integral masks in particular, another fundamental quality of being on stage is the interiorization of a silent, mute presence: the mask does not speak and must act as if the word was not really contemplated in its spectrum of action, without gesturing or declaring this impossibility in any way. What may seem limiting from an expressive point of view, is actually very strong on an artistic level and fundamental in a didactic perspective: the student learns to stay in situations, to avoid chatter and not always delegate the relationship with the others to the word.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

1) Conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda l'analisi dell'azione scenica con la maschera e i principi che la rendono efficace; 2) conoscenza delle caratteristiche che rendono efficace o meno una maschera e capacità di riconoscerle.

1) Knowledge and understanding fundamental problems regarding the discipline, particularly on analysis of action with mask and its creation and the basics that make it effective; 2) Knowledge of the characteristics that make the mask working or not working and ability to recognize them.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

1) Capacità di gestire in autonomia un training di avvicinamento alla maschera e di applicare, durante l'azione scenica con la maschera, tutti i principi di lavoro che sono alla base della metodologia studiata.

Ability to independently manage a training to approach the mask and to apply, during the stage action with the mask, all the working principles of the studied methodology.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

1 Lo studente sarà in grado di fornire feedback precisi e costruttivi sul lavoro di scena dei compagni. 2 Maturerà una propria visione sulle possibilità espressive del linguaggio di maschera e individuerà dei campi d'interesse per una ricerca artistica autonoma.

1 The student will be able to provide accurate and constructive feedback on the stage work of the classmates. 2 Will develop his own vision on the expressive possibilities of the language of masks and will identify fields of interest for an autonomous artistic research.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori professionisti e non professionisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

At the end of the course the student will be able to communicate information, ideas, problems and solutions to specialist and non-specialist interlocutors, with clearness and accuracy in writing and oral presentation, with proper use of the specific vocabulary of the discipline.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della recitazione con la maschera, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

At the end of the course the student will have the necessary skills to continue his process in acting with masks, both from the theoretical and from the practical point of view, with a high degree of autonomy.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Filmografia, bibliografia, materiali iconografici nasceranno assieme al lavoro creativo degli allievi e non costituiranno materia d'esame; saranno piuttosto degli spunti di approfondimento estemporanei che potranno aiutare e ispirare gli studenti nel loro personale percorso artistico.

Filmography, bibliography, iconographic materials will be born together with the creative work of the students and will not constitute a subject of examination; rather, they will be extemporaneous insights that can help and inspire students in their personal artistic journey.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: durante le lezioni, attraverso la pratica, lo studente acquisirà gli strumenti per rendere naturale e credibile l'uso delle maschere.

To follow the course and pass the exam successfully, particular competences are not required: during the lessons all the instruments to face the study of masks will be provided.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Attraverso una prova pratica, in gruppi di sei/sette allievi, sarà accertata la capacità dello studente di utilizzare il linguaggio di maschera con naturalezza e credibilità. Lo studente dovrà eseguire partiture di azioni e/o rispondere a delle estemporanee richieste di azioni da parte del docente e lavorare in relazione con gli altri allievi.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Through a practical test, in groups of six / seven students, the student's ability to use the language of masks with naturalness and credibility will be ascertained. The student will have to perform scores of actions and / or respond to extemporaneous requests for actions by the teacher and work in relation with the other students.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

MOVIMENTO
MOVEMENT

Disciplina *Course*	MOVIMENTO MOVEMENT			SAD	ADRFV013
Docente/i *Teacher(s)*	Ilaria Maria Giovanna Suss				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	SECONDO SECOND	Corso *Class*	–
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	26			CFA	1

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Il corso affronta le principali tecniche di tip tap legate al teatro musicale, introducendone gli elementi fondamentali e sviluppandoli in sequenze al centro e attraverso lo spazio.

The course addresses the main tap dance techniques within the musical theatre, introduces to the fundamental elements developing sequences in the center and across space.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso analizza gli elementi tecnico-stilistici del tip tap nelle diverse espressioni stilistiche e contaminazioni del teatro musicale, introducendo elementi tecnici sviluppati in sequenze al centro e attraverso lo spazio. L'insegnamento prevede lo studio della composizione coreografica dei movimenti scenici.
L'obiettivo è portare lo studente alla coordinazione e al senso del ritmo affinando la percezione dello spazio.

The course analyzes technical and stylistic elements of tap dance within the different styles of musical theatre, introducing fundamental technical elements developed in sequences in the center and across space. The teaching includes the study of choreographic composition of stage movements.
The goal for the students is to develop coordination and sense of rhythm by refining the perception of space.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Conoscenza e comprensione dei passi base, della loro metrica e della loro esecuzione nello spazio. Conoscenza dell'evoluzione del tip tap dalle origini al suo uso in scena.

Knowledge and understanding of the basic steps, their metrics and their execution in space. Knowledge of the evolution of tap dance from its origins to its use on stage.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Gli studenti devono essere capaci di eseguire correttamente esercizi di tecnica di base e brevi sequenze coreografiche in musica. Devono dimostrare una puntuale comprensione della postura, dello stile proposto e della metrica musicale.

Students must be able to correctly perform basic-technique exercises and short choreographic sequences on music. They must demonstrate a specific understanding of posture, of the proposed style and of metrics in music.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Gli studenti devono apprendere ed eseguire in tutta autonomia le sequenze degli esercizi di base di tecnica e le brevi coreografie rimanendo adeguati agli stili studiati.

Students must learn to independently perform the basic-technique exercises and the short choreographic sequences studied in the course, while being adequate to their styles.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Gli studenti devono essere capaci di descrivere la tecnica, la metrica, l'esecuzione degli elementi incontrati nel corso e devono saper comunicare usando il glossario adeguato appreso durante le lezioni.

Students must be able to describe technique, metric and execution of materials encountered in the course; must be able to communicate using the appropriate glossary as learned during the lessons.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Lo studente deve avere appreso la tecnica del relativo livello della disciplina e saperne riconoscere la corrispondenza con il livello degli studi successivi.

The student must have learned the technique of the relative level of the discipline and be able to recognize the correspondence with the level of subsequent studies.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

E' oggetto d'esame il contenuto di tutte le lezioni, dal riscaldamento, agli esercizi tecnici, alle diagonali, alle coreografie. Riferimenti bibliografici e audiovisivi di approfondimento potranno essere forniti dal docente durante le lezioni.

The content of all the lessons, from warm-ups and technical exercises, to diagonals and choreographies, is subject of exam. Bibliographic and audiovisual references can be provided by the teacher during the lessons.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Nessuno

No previous experience required.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

L'esame si comporrà di una prima parte di verifica degli elementi tecnici e una seconda parte di verifica pratica attraverso l'esecuzione di una o più sequenze apprese durante il corso o insegnate al momento. Entro un mese dal termine delle lezioni il docente comunicherà le eventuali coreografie oggetto d'esame.
Eventuali punteggi acquisiti relativamente a esercitazioni in itinere, o ad elaborati specifici richiesti in caso di necessità di forme di didattica non in presenza, potranno concorrere alla composizione della valutazione finale nelle forme che saranno specificate in caso di adozione di tali punteggi aggiuntivi.
Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o con DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The exam will consist of a first part of verification of the technical elements and a second part of practical verification through the execution of one or more sequences learned during the course or teached at the time. Within one month of the end of the lessons, the teacher will communicate the choreographies eventually being examined.
Any score acquired by ongoing tests, or by specific assignments required in the event of the activation of e-learning, will contribute to the composition of the final evaluation in the modalities that will be specified in case of their adoption.
The examination procedures for students with disabilities and/or with SLD must be agreed with the teacher, in agreement with the School.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

CANTO
SINGING

Disciplina *Course*	CANTO SINGING			SAD	ADRM017
Docente/i *Teacher(s)*	Jasmine Labianco				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	SECONDO SECOND	Corso *Class*	–
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	52			CFA	2

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Il corso, denominato "L'eredità di Kurt weill nei musical di Kander & Ebb" verterà sui seguenti contenuti.

Studio delle qualità vocali.

Correlazione con la prassi esecutiva dei diversi stili.

Elaborazione di una versione personale di brani tratti dal repertorio di Kurt Weill e John Kander/ Fred Ebb.

The course, called "The legacy of Kurt weill in the musicals of Kander & Ebb" will focus on the following contents.

- study of vocal qualities.

-Correlation with the executive practice of the different styles.

-Development of a personal version of pieces taken from the repertoire of Kurt Weill and John Kander/Fred Ebb

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

L'insegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni di base della prassi esecutiva del Teatro Musicale con particolare riferimento alla Commedia ed al Dramma Musicale dagli anni 50 in poi. L'obiettivo del corso è quello di mettere l'allievo in condizioni di affrontare l'esecuzione dei ruoli differenziando adeguatamente i diversi stili in termini di fraseggio, accentuazione, tecnica vocale e caratterizzazione.

The course aims to provide students with the basic notions of the performance practice of the Musical Theater, with particular reference to Comedy and Musical Drama from the 1950s onwards. The aim of the course is to allow the students to face the execution of roles by adequately differentiating the styles in terms of phrasing, accentuation, vocal technique and characterization.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Il corso si propone di fornire agli allievi un'adeguata padronanza dell'uso dello strumento voce, con particolare riferimento alle tecniche di emissione delle qualità Speech, Falsetto, Sob, Cry, Belt,Opera, Mix e qualità derivate. Verrà inoltre approfondito lo studio della dinamica ed agogica dei brani studiati in relazione allo stile e alla caratterizzazione del personaggio.

The course aims to provide students with an adequate mastery of the use of the voice as an instrument, with particular reference to the techniques of emission of the Speech, Falsetto, Sob, Cry, Belt, Opera, Mix and derived qualities. The study of the dynamics and agogic of the songs examined in relation to the style and characterization of the role will also be deepened.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Ogni singolo brano e stile affrontato verrà analizzato dagli studenti alla luce delle competenze acquisite, con un lavoro collettivo e di confronto tra studenti, volto all'identificazione dell'alternarsi delle varie tecniche e del tipo di fraseggio utilizzato in esecuzioni celebri dei brani proposti.

Every single song and style will be analyzed by the students according to the skills acquired, with a collective work and comparison between students, aimed at identifying the alternation of the various techniques and the type of phrasing used in famous performances of the proposed pieces.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Una volta acquisita la capacità di riconoscere ed eseguire le varie qualità, miscelandole consapevolmente e corredandole di appositi attributi dinamici e di accentuazione si inviterà l'allievo a produrre una propria personale esecuzione dei brani con un utilizzo consapevole degli strumenti acquisiti, il tutto volto ad un'adeguata caratterizzazione del personaggio che dovrà ovviamente essere preventivamente contestualizzato in termini di circostanze date, relazioni, obiettivi e quant'altro alla luce delle competenze apprese nei corsi di recitazione.

Once the ability to recognize and perform the various qualities has been acquired, consciously mixing them and providing them with specific dynamic and accentuation attributes, the student will be invited to produce their own personal performance of the songs with a conscious use of the acquired instruments, all aimed at an adequate characterization of the role, who must obviously be contextualized in advance in terms of given circumstances, relationships, objectives and so on according to the skills learned in acting courses.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

A posteriori dell' esecuzione del brano verrà richiesto all'allievo di descrivere dettagliatamente le tecniche scelte utilizzando un lessico appropriato e circostanziando il rapporto tra il dato tecnico vocale, quello strutturale del brano come concepito dall'autore e quello puramente attoriale.

After the performance of the song, the student will be asked to describe in detail the chosen techniques using an appropriate lexicon and giving details of the relationship between the technical vocal data, the structural one of the song as conceived by the author and the purely acting one.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Le esecuzioni dovranno dimostrare l'avvenuta capacità di correlazione tra tecnica vocale, analisi strutturale e contestualizzazione del brano eseguito e del ruolo del personaggio e stile dell'opera da cui il brano è tratto.

The performances must demonstrate the successful correlation between vocal technique, structural analysis and contextualization of the piece performed and of the role of the character and style of the work from which the song is taken

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Testi di riferimento:
Estill Voice Training System, Level One: Compulsory figures for Voice Control

Estill Voice training System level Two:
Figure Combinations for Six Voice qualities

Estill Etudes

Recitare il Musical: manuale per attori del Teatro Musicale, edizione italiana a cura di Marco Iacomelli e Francesco Marchesi.

Kurt Weill: brani tratti dal repertorio tedesco e inglese .

John Kander and Fred Ebb: brani scelti da Cabaret, Chicago, Il bacio della donna ragno.

Varie ed eventuali.

Reference texts:
Estill Voice Training System, Level One: Compulsory figures for Voice Control

Estill Voice training System level Two:
Figure Combinations for Six Voice qualities

Estill Etudes

Reciting the Musical: manual for actors of the Musical Theater, Italian edition by Marco Iacomelli and Francesco Marchesi.

Kurt Weill: selected songs from the German and English repertoire

John Kander and Fred Ebb: Selected songs from Cabaret, Chicago, Kiss of the Spider Woman.

Various and possible

PREREQUISITI
PREREQUISITES

I prerequisiti per l'accesso al corso consistono essenzialmente nell'acquisizione degli obiettivi formativi del primo corso in termini posturali, di respirazione, acquisizione dell'uso delle figure e applicazione delle stesse con criteri strettamente musicali di fraseggio, dinamica, agogica, accentuazione interpretazione ed analisi del repertorio.

The prerequisites for access to the course essentially consist in the acquisition of the training objectives of the first course in terms of posture, breathing, acquisition of the use of the figures and their application with strictly musical criteria of phrasing, dynamics, agogics, accentuation, interpretation and repertoire analysis.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

La valutazione avverrà attraverso esame pratico esecutivo e sarà espressa da una commissione nominata dal Direttore e formata da 3 docenti: il Direttore, che la presiede, il docente titolare della disciplina, un docente titolare di una materia affine; il voto è espresso in trentesimi. L'esame si intende superato con una valutazione minima di 18/30. Qualora il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita la lode.

La commissione valuterà le capacità di autonoma e personale resa dei brani presentati: queste devono dimostrare chiaramente una competenza consapevole in termini di acquisizione tecnica e correlazione col dato attoriale.

Allo scopo la commissione si riserva anche di porgere al candidato quesiti relativi alle tecniche ed al linguaggio scelti in relazione al brano ed al personaggio presentati.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The evaluation will take place through an executive practical exam and will be expressed by a commission appointed by the Director and made up of 3 teachers: the Director, who chairs it, the teacher in charge of the discipline, a teacher in a similar subject; the vote is expressed out of thirty. The exam is passed with a minimum score of 18/30. If the candidate has obtained the highest marks, honors can be attributed.

The commission will evaluate the autonomous and personal rendering skills of the pieces presented: these must clearly demonstrate a conscious competence in terms of technical acquisition and correlation with the actor's data.

For this purpose, the commission also reserves the right to ask the candidate questions relating to the techniques and language chosen in relation to the piece and the character presented.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

TRUCCO
MAKE-UP

Disciplina *Course*	TRUCCO MAKE-UP			SAD	ADRPRS027
Docente/i *Teacher(s)*	Beatrice Cammarata				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	TERZO THIRD	Corso *Class*	–
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	26			CFA	1

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Trucco. Luci, ombre, colore. Trucco base. Trucco di caratterizzazione

Make up. Light, shadow, color. Basic make-up. Characterization make-up

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Vedi dettaglio qui sotto

See below

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Acquisizione dei concetti fondamentali di luce, ombra, colore nell'ambito del trucco in relazione alla morfologia del viso e alle sue necessità espressive. Classificazione dei principali materiali d'uso e loro proprietà.

Acquisition of the fundamental concepts of light, shadow, color in the context of make-up in relation to the morphology of the face and its expressive needs. Classification of the main materials of use and their properties.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Uso dei materiali e strumenti. L'allievo/a dovrà essere in grado di truccarsi da solo/a.

Use of materials and tools. The student must be able to carry out his / her own make-up.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Valutazione della qualità del lavoro svolto.

Evaluation of the quality of make-up performance

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Obiettivo non contemplato

Not applicable

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Accesso a testi e supporti multimediali in vista di ulteriori approfondimenti.

Access to texts and multimedia material in aim to further study.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Priore R., Make-up: istruzioni per l'uso, Milano, BCM
Anselmo S., Diventare esperti di make-up, Milano, LSWR

Priore R., Make-up: istruzioni per l'uso, Milano, BCM
Anselmo S., Diventare esperti di make-up, Milano, LSWR

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Non si richiedono prerequisiti particolari

No previous knowledge required

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Esame finale: esecuzione di un trucco a discrezione dell'insegnante.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Final test: performance of a make up under teacher's instructions.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

FORMAZIONE DELL'OPERATORE TEATRALE
THEATRE OPERATOR TRAINING

Disciplina *Course*	FORMAZIONE DELL'OPERATORE TEATRALE THEATRE OPERATOR TRAINING			SAD	ADRPT042
Docente/i *Teacher(s)*	Davide Ienco				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	TERZO THIRD	Corso *Class*	–
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	182			CFA	7

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Il corso introduce alla conoscenza di tutte le attività volte all'intervento didattico teatrale, l'educazione alla visione organizzativa di progetti didattici rivolti alle scuole primarie e secondarie, la conoscenza delle tecniche della formazione del pubblico e l'acquisizione di tutte le buone pratiche del project work e della scrittura di bandi e/o progetti per istituzioni private e/o pubbliche.

The course introduces the knowledge of all the activities aimed at the theatrical didactic intervention, the education to the organizational vision of educational projects aimed at primary and secondary schools, the knowledge of the techniques of audience training and the acquisition of all the good practices of the project work and the writing of calls and / or projects for private and / or public institutions.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso "Formazione dell'operatore teatrale" ha come obiettivi: lo sviluppo di conoscenze in ambito di intervento didattico attraverso lo strumento teatrale; l'acquisizione di competenze organizzative per la realizzazione di progetti didattici rivolti alle scuole primarie e secondarie; la conoscenza delle tecniche della formazione del pubblico e l'acquisizione di tutte le buone pratiche del project work; l'acquisizione di competenze specifiche per la redazione di bandi culturali e/o sociali, progetti per istituzioni private e/o pubbliche. I risultati attesi verranno raggiunti attraverso l'acquisizione di competenze, conoscenze e stimoli durante le lezioni con il docente e con operatori del settore che operano negli ambiti lavorativi (culturali, didattici, istituzionali) di pertinenza. In particolare i risultati dell'apprendimento durante il corso si possono elencare a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo: Conoscenze altamente specializzate nel campo del project work e analisi di opportunità progettuali in ambito didattico/teatrale; Consapevolezza critica nella selezione degli stakeholder e interlocutori a cui presentare le proprie idee progettuali maturate grazie all'interfaccia tra ambiti diversi approfonditi durante le lezioni; Abilità specializzate, orientate al problem solving in ambito progettuale, necessarie nella ricerca e
nell'innovazione del pubblico; Sviluppo di nuove procedure lavorative integrate alla conoscenza di nuovi scenari culturali che vadano oltre allo spazio e all'edificio teatrale; Competenze nella gestione e trasformazione di contesti di lavoro o studio complessi attraverso nuovi approcci strategici in team maturati dai lavori di gruppo insieme al docente; Assunzione di responsabilità nelle esperienze progettuali volte al coordinamento di team, gruppi di lavoro e sviluppo di conoscenze delle prassi professionali, la calendarizzazione di scadenze, timing e piani di lavoro.

The "Training of the theatrical operator" course has as its objectives: the development of knowledge in the field of didactic intervention through the theatrical tool; the acquisition of organizational skills for the implementation of educational projects aimed at primary and secondary schools; knowledge of public training techniques and the acquisition of all good project work practices; the acquisition of specific skills for the drafting of cultural and / or social calls, projects for private and / or public institutions. The expected results will be achieved through the acquisition of skills, knowledge and stimuli during the lessons with the teacher and with operators in the sector who operate in the relevant working areas (cultural, educational, institutional). In particular, the learning outcomes during the course can be listed purely by way of example but not exhaustively: Highly specialized knowledge in the field of project work and analysis of project opportunities in the didactic / theatrical field; Critical awareness in the selection of stakeholders and interlocutors to whom to present their project ideas matured thanks to the interface between different areas explored during the lessons; Specialized skills, oriented to problem solving in the design field, necessary in research and audience innovation; Development of new working procedures integrated with the knowledge of new cultural scenarios that go beyond venue and the theatrical building; Skills in the management and transformation of complex work or study contexts through new strategic approaches in teams gained from group work together with the teacher; Taking responsibility in project experiences aimed at coordinating teams, work groups and developing knowledge of professional practices, scheduling deadlines, timing and work plans.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Conoscenze altamente specializzate nel campo del project work e analisi di opportunità progettuali in ambito didattico/teatrale; Comprensione nella selezione degli stakeholder e interlocutori a cui presentare le proprie idee progettuali maturate grazie all'interfaccia tra ambiti diversi approfonditi; Conoscenze delle terminologie tecniche e delle buone pratiche di budgeting, project work volte all'applicazione futura lavorativa e ad un eventuale approfondimento di studi successivo.

Highly specialized knowledge in the field of project work and analysis of project opportunities in the didactic / theatrical field; Understanding in the selection of stakeholders and interlocutors to whom to present their own project ideas matured thanks to the interface between different in-depth areas; Knowledge of technical terminologies and good budgeting practices, project work aimed at future work application and possible further study.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

1) conoscenza delle tipologie di rapporti con Istituzioni pubbliche e/o private che si rivolgono o finanziano progetti didattici teatrali; 2) conoscenza delle principali piattaforme e moduli da completare per la redazione progettuale; 3) conoscenza del sistema scolastico e delle esigenze principali dell'offerta extra-curricolare delle primarie e secondarie; 4) conoscenza degli elementi comuni e delle esigenze di formazione del pubblico; 5) conoscenza delle attività rivolte alla formazione del pubblico per l'avvicinamento alle arti dello spettacolo; 6) conoscenza delle professionalità organizzative e amministrative legate al project work; 7) conoscenza delle buone pratiche per la scrittura di un progetto e/o di un bando per l'ottenimento di finanziamenti.

1) knowledge of the types of relationships with public and / or private institutions that target or finance theatrical educational projects; 2) knowledge of the main platforms and modules to be completed for the drafting of the project; 3) knowledge of the school system and the main needs of the extra-curricular provision of primary and secondary schools; 4) knowledge of the common elements and the training needs of the audience; 5) knowledge of the activities aimed at training the public for approaching the performing arts; 6) knowledge of the organizational and administrative skills related to project work; 7) knowledge of good practices for writing a project and / or a tender for obtaining funding.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Il giudizio in itinere e conclusivo sarà composto da una serie di elementi totalmente autonomi e comunque connessi tra loro. Per ogni studente verrà in particolare misurata attraverso l'ascolto durante le lezioni: l'attenzione, la curiosità di approfondimento dei singoli argomenti, la velocità nell'elaborare concetti e dibattiti, la volontà di approfondire e sperimentare nuovi ambiti culturali. Il controllo dell'apprendimento delle nozioni verrà in particolare misurato anche attraverso esercitazioni di gruppo in cui sarà previsto il coinvolgimento dei singoli studenti con affidamento di compiti specifici (con deadline definite) ed infine ogni 2 mesi sarà prevista una compilazione di un form google (con domande aperte e a crocette) con lo scopo di ripassare gli argomenti sviluppati e tenuti nelle lezioni precedenti.

The ongoing and final judgment will consist of a series of elements that are totally independent and in any case connected to each other. In particular, each student will be measured by listening during the lessons: attention, curiosity to study individual topics, speed in elaborating concepts and debates, the will to deepen and experiment with new cultural areas. The control of the learning of notions will be measured in particular also through group exercises in which the involvement of individual students will be provided with the assignment of specific tasks (with defined deadlines) and finally every 2 months a google form will be filled in (with open and cross questions) with the aim of reviewing the topics developed and taught in previous lessons.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Le abilità comunicative verranno affrontate, misurate e ampliate attraverso il perseguimento degli obiettivi e le conoscenze, durante il corso per tutti gli studenti. Sia in modalità singola che di gruppo. Verrà richiesta proattività durante i lavori di gruppo, e verranno approfondite attraverso simulazioni e case history, le tipologie di comunicazione verbale e di scrittura formale (mail e progetti) che permettano agli studenti di individuare le terminologie e le metodologie di approccio per ogni situazione istituzionale e/o formale.

Communication skills will be addressed, measured and expanded through the pursuit of objectives and knowledge, during the course for all students. Both in single and group mode. Proactivity will be required during group work, and the types of verbal communication and formal writing (emails and projects) will be explored through simulations and case histories that allow students to identify the terminologies and methodologies of approach for each institutional situation and / or formal.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

1) comprensione e analisi di tutte le possibili opportunità per scritture di progetti e fund-raising; 2) comprensione e simulazione di redazione in piattaforma di progetti didattici; 3) ricerca specifica delle informazioni per la scrittura di un progetto al fine di ottenere un finanziamento; 4) rendicontazione e budgeting di progetti didattici e formativi per le scuole; 5) acquisizione di tutte le competenze e gli strumenti per il lavoro in team; 6) capacità di scrittura bandi/progetti e interlocuzione con enti pubblici e/o privati per presentazione e gestione lavori commissionati.

1) understanding and analysis of all possible opportunities for project writing and fund-raising; 2) understanding and simulation of drafting of didactic projects on the platform; 3) specific research of information for writing a project in order to obtain funding; 4) reporting and budgeting of educational and training projects for schools; 5) acquisition of all the skills and tools for team work; 6) ability to write calls / projects and dialogue with public and / or private bodies for presentation and management of commissioned works.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Al termine dell'unità didattica, l'esame prevede una prova scritta preliminare sotto forma di "lavoro di gruppo" volta alla valutazione della comprensione delle conoscenze previste dal programma. La prova orale sarà invece un colloquio volto ad accertare le conoscenze e le competenze degli studenti sugli argomenti del programma, con la simulazione di una possibile consuetudine lavorativa.

At the end of the unit, the exam includes a preliminary written test in the form of "group work" aimed at assessing the understanding of the knowledge required by the program. The oral exam will instead be an interview aimed at ascertaining the students' knowledge and skills on the topics of the program, with the simulation of a possible working habit.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare gli argomenti trattati anche attraverso a momenti di simulazione progettuale e a lavori di gruppo.

To take the course and successfully pass the exam, no particular previous skills are required: in class, all the tools to deal with the topics covered will be provided, including through design simulation moments and groups' work.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Le modalità di valutazione degli studenti verrà misurato attraverso prove in itinere in cui verrà verificato l'apprendimento delle lezioni precedentemente affrontate. La misurazione avverrà attraverso il controllo e confronto (senza alcuna votazione) delle risposte fornite dagli studenti attraverso form google specifici. Ed infine verrà misurata la partecipazione ai lavori di gruppo non solo rispetto alla capacità di presentazione di un progetto, ma anche tendendo conto del rispetto delle tempistiche e del corretto utilizzo formale del linguaggio con i futuri stakeholder lavorativi.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The students' assessment methods will be measured through ongoing tests in which the learning of the lessons previously addressed will be verified. The measurement will take place through the control and comparison (without any vote) of the answers provided by the students through specific google forms. And finally, participation in group work will be measured not only with respect to the ability to present a project, but also taking into account the respect of deadlines and the correct formal use of language with future working stakeholders.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE
ACTING

Disciplina *Course*	RECITAZIONE ACTING			SAD	ADRA006
Docente/i *Teacher(s)*	Andrea Ascari				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Nino Manfredi
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	78			CFA	3

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

"Il Teatro Musicale anglosassone da Beggar's Opera a Company. Focus su Richard Rodgers compositore per Hart, Hammerstein e Sondheim."

"Musical Theatre from Beggar's Opera to Company. Focus on Richard Rodgers, composer for Hart, Hammerstein and Sondheim."

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso introduce alla pratica musicale applicata alla recitazione nel repertorio del Teatro Musicale dal 1728, debutto di The Beggar's Opera, al 1970, anno di Company, concentrandosi sulle problematiche della recitazione cantata, del rapporto con l'accompagnamento strumentale e del passaggio tra battuta parlata e verso cantato all'interno di una narrazione coerente.

The course is an introduction to musical practice applied to Musical Theatre repertoire - spanning from 1728, debut of The Beggar's Opera, and 1970, debut of Company - focusing on issues regarding acting through song, relationship with instrumental accompaniment, singing in chorus and passage from spoken line to lyric singing inside a coherent story telling.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

1) lettura e interpretazione di spartiti e parti di libretto del repertorio fino al 1970; 2) capacità di "recitar cantando" in solo, duetto, piccolo ensemble e coro; 3) capacità di interpretare scene con alternanza di parlato e cantato; 4) applicazione pratica delle tecniche di recitazione in musica al repertorio del compositore Richard Rodgers.

1) music sheets reading and interpretation with excerpts from the books from Musical Theatre repertoire from 1700 to 1970; 2) ability in acting through song in solo, duets, little ensembles and choir; 3) ability in acting scenes with alternation between spoken and sung words; 4) practical application of acting through song techniques to Richard Rodger's repertoire.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

1) inquadramento storico, stilistico e sfide nella pratica del repertorio fino al 1970; 2) basi di lettura dello spartito e intonazione all'interno di un ensemble vocale; 3) conoscenza dei problemi specifici del canto a più voci e del rapporto tra testo, melodia e accompagnamento musicale; 4) conoscenza dei problemi specifici di applicazione delle tecniche di recitazione in musica al repertorio di Richard Rodgers che si estende dagli anni '20 ai '70 del secolo scorso.

1) Historic and stylistic framework and challenges in repertoire practice from 1700 to 1970; 2) basics on music sheet reading and intonation among a vocal ensemble; 3) knowledge of specific issues regarding singing with other voices and relationship between spoken lines, lyrics, melody and instrumental accompaniment; 4) knowledge of specific issues regarding acting through song applied to Richard Rodgers repertoire, spanning from the '20s to the '70s of last century.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

La pratica musicale con queste conoscenze potrà fondarsi su scelte interpretative personali che possano eventualmente trarre ispirazione e non semplicemente riprodurre interpretazioni musicali passate, anche per quanto riguarda il testo poetico e le sue implicazioni di ordine psicologico, etico, sociale e di genere.

Having these skills, musical practice will be founded on personal expressive choices that will eventually be inspired - and not simply reproduce - past musical interpretations, as well as lyrics understanding and their psychological, ethic, social and gender implications.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

L'allievo sarà stimolato a sviluppare capacità di comunicare i principi della pratica vocale con chiarezza e precisione - con uso appropriato del lessico specifico della disciplina - oltre che a dare un'interpretazione attoriale espressiva e convincente.

The student will be encouraged to develop the ability to share the basics of vocal practice with clarity and precision - with proper use of the specific lexicon - as well as give an expressive and convincing acting performance.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

L'allievo saprà essere autonomo e competente nel preparare spartiti per audizioni, ruoli affidati o repertorio inedito. Sarà inoltre abile nel canto a più voci, sia simultaneo che dialogico.

The student will be autonomous and competent in preparing music sheets for auditions, given roles or facing new repertoire.The student will be able to sing with other voices, simultaneous or in musical dialogue.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

La propria linea vocale nel repertorio affrontato che comprende:
- John Gay, Beggar's Opera, Boosey & Co.
- J. Kern e O. Hammerstein: Show Boat vocal score, Hal Leonard;
- K. Weill e B. Brecht: Die Dreigroschenoper score, Schott;
- G. e I. Gershwin: Crazy For You vocal selection, Hal Leonard;
- Irving Berlin: Annie Get Your Gun, Hal Leonard;
- Cole Porter: Anything Goes + Kiss Me Kate, MTI Shows;
- Rodgers & Hart: Babes in Arms + The Boys From Syracuse + Pal Joey, MTI Shows;
- Rodgers & Hammerstein: Oklahoma! + Carousel + South Pacific + The Sound of Music, Hal Leonard;
- Rodgers & Sondheim: Can You Hear a Waltz?, MTI Shows;
- Sondheim & Furth: Company, MTI Shows.

The student will learn the given vocal line from a repertoire including:
- John Gay, Beggar's Opera, Boosey & Co.
- J. Kern e O. Hammerstein: Show Boat, Hal Leonard;
- K. Weill e B. Brecht: Die Dreigroschenoper, Schott;
- G. e I. Gershwin: Crazy For You vocal selection, Hal Leonard;
- Irving Berlin: Annie Get Your Gun, Hal Leonard;
- Cole Porter: Anything Goes + Kiss Me Kate, MTI Shows;
- Rodgers & Hart: Babes in Arms + The Boys From Syracuse + Pal Joey, MTI Shows;
- Rodgers & Hammerstein: Oklahoma! + Carousel + South Pacific + The Sound of Music, Hal Leonard;
- Rodgers & Sondheim: Can You Hear a Waltz?, MTI Shows.
- Sondheim & Furth: Company, MTI Shows.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione e nei corsi paralleli saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e la pratica.

No specific previous skills are required: all the informations for managing theory and practice will be given during the course.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Il monitoraggio sarà costante, essendo la pratica musicale individuale e corale elementi caratteristici della didattica. L'esame finale consiste nell'esecuzione di un brano dal repertorio preso in esame tra 3 presentati, in cui il singolo studente sarà valutato nella capacità di coordinarsi all'interno del contesto.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Monitoring will be constant, being individual and choral musical practice a basic trait of the course. The final exam - consisting in 1 song from 3 choices from the given repertoire - will show the ability to coordinate material/personal place in the context and will give the assessment.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE
ACTING

Disciplina *Course*	RECITAZIONE ACTING			SAD	ADRA006
Docente/i *Teacher(s)*	Andrea Ascari				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Renato Rascel
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	78			CFA	3

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

"Il Teatro Musicale anglosassone da Beggar's Opera a Company. Focus su Richard Rodgers compositore per Hart, Hammerstein e Sondheim."

"Musical Theatre from Beggar's Opera to Company. Focus on Richard Rodgers, composer for Hart, Hammerstein and Sondheim."

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso introduce alla pratica musicale applicata alla recitazione nel repertorio del Teatro Musicale dal 1728, debutto di The Beggar's Opera, al 1970, anno di Company, concentrandosi sulle problematiche della recitazione cantata, del rapporto con l'accompagnamento strumentale e del passaggio tra battuta parlata e verso cantato all'interno di una narrazione coerente.

The course is an introduction to musical practice applied to Musical Theatre repertoire - spanning from 1728, debut of The Beggar's Opera, and 1970, debut of Company - focusing on issues regarding acting through song, relationship with instrumental accompaniment, singing in chorus and passage from spoken line to lyric singing inside a coherent story telling.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

1) lettura e interpretazione di spartiti e parti di libretto del repertorio fino al 1970; 2) capacità di "recitar cantando" in solo, duetto, piccolo ensemble e coro; 3) capacità di interpretare scene con alternanza di parlato e cantato; 4) applicazione pratica delle tecniche di recitazione in musica al repertorio del compositore Richard Rodgers.

1) music sheets reading and interpretation with excerpts from the books from Musical Theatre repertoire from 1700 to 1970; 2) ability in acting through song in solo, duets, little ensembles and choir; 3) ability in acting scenes with alternation between spoken and sung words; 4) practical application of acting through song techniques to Richard Rodger's repertoire.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

1) inquadramento storico, stilistico e sfide nella pratica del repertorio fino al 1970; 2) basi di lettura dello spartito e intonazione all'interno di un ensemble vocale; 3) conoscenza dei problemi specifici del canto a più voci e del rapporto tra testo, melodia e accompagnamento musicale; 4) conoscenza dei problemi specifici di applicazione delle tecniche di recitazione in musica al repertorio di Richard Rodgers che si estende dagli anni '20 ai '70 del secolo scorso.

1) Historic and stylistic framework and challenges in repertoire practice from 1700 to 1970; 2) basics on music sheet reading and intonation among a vocal ensemble; 3) knowledge of specific issues regarding singing with other voices and relationship between spoken lines, lyrics, melody and instrumental accompaniment; 4) knowledge of specific issues regarding acting through song applied to Richard Rodgers repertoire, spanning from the '20s to the '70s of last century.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

La pratica musicale con queste conoscenze potrà fondarsi su scelte interpretative personali che possano eventualmente trarre ispirazione e non semplicemente riprodurre interpretazioni musicali passate, anche per quanto riguarda il testo poetico e le sue implicazioni di ordine psicologico, etico, sociale e di genere.

Having these skills, musical practice will be founded on personal expressive choices that will eventually be inspired - and not simply reproduce - past musical interpretations, as well as lyrics understanding and their psychological, ethic, social and gender implications.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

L'allievo sarà stimolato a sviluppare capacità di comunicare i principi della pratica vocale con chiarezza e precisione - con uso appropriato del lessico specifico della disciplina - oltre che a dare un'interpretazione attoriale espressiva e convincente.

The student will be encouraged to develop the ability to share the basics of vocal practice with clarity and precision - with proper use of the specific lexicon - as well as give an expressive and convincing acting performance.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

L'allievo saprà essere autonomo e competente nel preparare spartiti per audizioni, ruoli affidati o repertorio inedito. Sarà inoltre abile nel canto a più voci, sia simultaneo che dialogico.

The student will be autonomous and competent in preparing music sheets for auditions, given roles or facing new repertoire.The student will be able to sing with other voices, simultaneous or in musical dialogue.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

La propria linea vocale nel repertorio affrontato che comprende:
- John Gay, Beggar's Opera, Boosey & Co.
- J. Kern e O. Hammerstein: Show Boat vocal score, Hal Leonard;
- K. Weill e B. Brecht: Die Dreigroschenoper score, Schott;
- G. e I. Gershwin: Crazy For You vocal selection, Hal Leonard;
- Irving Berlin: Annie Get Your Gun, Hal Leonard;
- Cole Porter: Anything Goes + Kiss Me Kate, MTI Shows;
- Rodgers & Hart: Babes in Arms + The Boys From Syracuse + Pal Joey, MTI Shows;
- Rodgers & Hammerstein: Oklahoma! + Carousel + South Pacific + The Sound of Music, Hal Leonard;
- Rodgers & Sondheim: Can You Hear a Waltz?, MTI Shows;
- Sondheim & Furth: Company, MTI Shows.

The student will learn the given vocal line from a repertoire including:
- John Gay, Beggar's Opera, Boosey & Co.
- J. Kern e O. Hammerstein: Show Boat, Hal Leonard;
- K. Weill e B. Brecht: Die Dreigroschenoper, Schott;
- G. e I. Gershwin: Crazy For You vocal selection, Hal Leonard;
- Irving Berlin: Annie Get Your Gun, Hal Leonard;
- Cole Porter: Anything Goes + Kiss Me Kate, MTI Shows;
- Rodgers & Hart: Babes in Arms + The Boys From Syracuse + Pal Joey, MTI Shows;
- Rodgers & Hammerstein: Oklahoma! + Carousel + South Pacific + The Sound of Music, Hal Leonard;
- Rodgers & Sondheim: Can You Hear a Waltz?, MTI Shows.
- Sondheim & Furth: Company, MTI Shows.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione e nei corsi paralleli saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e la pratica.

No specific previous skills are required: all the informations for managing theory and practice will be given during the course.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Il monitoraggio sarà costante, essendo la pratica musicale individuale e corale elementi caratteristici della didattica. L'esame finale consiste nell'esecuzione di un brano dal repertorio preso in esame tra 3 presentati, in cui il singolo studente sarà valutato nella capacità di coordinarsi all'interno del contesto.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Monitoring will be constant, being individual and choral musical practice a basic trait of the course. The final exam - consisting in 1 song from 3 choices from the given repertoire - will show the ability to coordinate material/personal place in the context and will give the assessment.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE
ACTING

Disciplina *Course*	RECITAZIONE ACTING			SAD	ADRA006
Docente/i *Teacher(s)*	Andrea Ascari				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Delia Scala
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	78			CFA	3

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

"Il Teatro Musicale anglosassone da Beggar's Opera a Company. Focus su Richard Rodgers compositore per Hart, Hammerstein e Sondheim."

"Musical Theatre from Beggar's Opera to Company. Focus on Richard Rodgers, composer for Hart, Hammerstein and Sondheim."

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso introduce alla pratica musicale applicata alla recitazione nel repertorio del Teatro Musicale dal 1728, debutto di The Beggar's Opera, al 1970, anno di Company, concentrandosi sulle problematiche della recitazione cantata, del rapporto con l'accompagnamento strumentale e del passaggio tra battuta parlata e verso cantato all'interno di una narrazione coerente.

The course is an introduction to musical practice applied to Musical Theatre repertoire - spanning from 1728, debut of The Beggar's Opera, and 1970, debut of Company - focusing on issues regarding acting through song, relationship with instrumental accompaniment, singing in chorus and passage from spoken line to lyric singing inside a coherent story telling.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

1) lettura e interpretazione di spartiti e parti di libretto del repertorio fino al 1970; 2) capacità di "recitar cantando" in solo, duetto, piccolo ensemble e coro; 3) capacità di interpretare scene con alternanza di parlato e cantato; 4) applicazione pratica delle tecniche di recitazione in musica al repertorio del compositore Richard Rodgers.

1) music sheets reading and interpretation with excerpts from the books from Musical Theatre repertoire from 1700 to 1970; 2) ability in acting through song in solo, duets, little ensembles and choir; 3) ability in acting scenes with alternation between spoken and sung words; 4) practical application of acting through song techniques to Richard Rodger's repertoire.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

1) inquadramento storico, stilistico e sfide nella pratica del repertorio fino al 1970; 2) basi di lettura dello spartito e intonazione all'interno di un ensemble vocale; 3) conoscenza dei problemi specifici del canto a più voci e del rapporto tra testo, melodia e accompagnamento musicale; 4) conoscenza dei problemi specifici di applicazione delle tecniche di recitazione in musica al repertorio di Richard Rodgers che si estende dagli anni '20 ai '70 del secolo scorso.

1) Historic and stylistic framework and challenges in repertoire practice from 1700 to 1970; 2) basics on music sheet reading and intonation among a vocal ensemble; 3) knowledge of specific issues regarding singing with other voices and relationship between spoken lines, lyrics, melody and instrumental accompaniment; 4) knowledge of specific issues regarding acting through song applied to Richard Rodgers repertoire, spanning from the '20s to the '70s of last century.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

La pratica musicale con queste conoscenze potrà fondarsi su scelte interpretative personali che possano eventualmente trarre ispirazione e non semplicemente riprodurre interpretazioni musicali passate, anche per quanto riguarda il testo poetico e le sue implicazioni di ordine psicologico, etico, sociale e di genere.

Having these skills, musical practice will be founded on personal expressive choices that will eventually be inspired - and not simply reproduce - past musical interpretations, as well as lyrics understanding and their psychological, ethic, social and gender implications.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

L'allievo sarà stimolato a sviluppare capacità di comunicare i principi della pratica vocale con chiarezza e precisione - con uso appropriato del lessico specifico della disciplina - oltre che a dare un'interpretazione attoriale espressiva e convincente.

The student will be encouraged to develop the ability to share the basics of vocal practice with clarity and precision - with proper use of the specific lexicon - as well as give an expressive and convincing acting performance.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

L'allievo saprà essere autonomo e competente nel preparare spartiti per audizioni, ruoli affidati o repertorio inedito. Sarà inoltre abile nel canto a più voci, sia simultaneo che dialogico.

The student will be autonomous and competent in preparing music sheets for auditions, given roles or facing new repertoire.The student will be able to sing with other voices, simultaneous or in musical dialogue.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

La propria linea vocale nel repertorio affrontato che comprende:
- John Gay, Beggar's Opera, Boosey & Co.
- J. Kern e O. Hammerstein: Show Boat vocal score, Hal Leonard;
- K. Weill e B. Brecht: Die Dreigroschenoper score, Schott;
- G. e I. Gershwin: Crazy For You vocal selection, Hal Leonard;
- Irving Berlin: Annie Get Your Gun, Hal Leonard;
- Cole Porter: Anything Goes + Kiss Me Kate, MTI Shows;
- Rodgers & Hart: Babes in Arms + The Boys From Syracuse + Pal Joey, MTI Shows;
- Rodgers & Hammerstein: Oklahoma! + Carousel + South Pacific + The Sound of Music, Hal Leonard;
- Rodgers & Sondheim: Can You Hear a Waltz?, MTI Shows;
- Sondheim & Furth: Company, MTI Shows.

The student will learn the given vocal line from a repertoire including:
- John Gay, Beggar's Opera, Boosey & Co.
- J. Kern e O. Hammerstein: Show Boat, Hal Leonard;
- K. Weill e B. Brecht: Die Dreigroschenoper, Schott;
- G. e I. Gershwin: Crazy For You vocal selection, Hal Leonard;
- Irving Berlin: Annie Get Your Gun, Hal Leonard;
- Cole Porter: Anything Goes + Kiss Me Kate, MTI Shows;
- Rodgers & Hart: Babes in Arms + The Boys From Syracuse + Pal Joey, MTI Shows;
- Rodgers & Hammerstein: Oklahoma! + Carousel + South Pacific + The Sound of Music, Hal Leonard;
- Rodgers & Sondheim: Can You Hear a Waltz?, MTI Shows.
- Sondheim & Furth: Company, MTI Shows.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione e nei corsi paralleli saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e la pratica.

No specific previous skills are required: all the informations for managing theory and practice will be given during the course.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Il monitoraggio sarà costante, essendo la pratica musicale individuale e corale elementi caratteristici della didattica. L'esame finale consiste nell'esecuzione di un brano dal repertorio preso in esame tra 3 presentati, in cui il singolo studente sarà valutato nella capacità di coordinarsi all'interno del contesto.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Monitoring will be constant, being individual and choral musical practice a basic trait of the course. The final exam - consisting in 1 song from 3 choices from the given repertoire - will show the ability to coordinate material/personal place in the context and will give the assessment.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

ORGANIZZAZIONE
MANAGEMENT

Disciplina *Course*	ORGANIZZAZIONE MANAGEMENT			SAD	ADREOS033
Docente/i *Teacher(s)*	Davide Ienco				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	TERZO THIRD	Corso *Class*	–
Tipologia disciplina *Teaching methods*	TEORICA THEORETICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	24			CFA	3

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Il corso approfondisce la conoscenza di tutte le procedure volte alla creazione indipendente di un'attività teatrale: dalla costituzione e dall'organizzazione delle risorse, fino all'elaborazione drammaturgica e produttiva. Assimilati questi principi fondamentali, si allargheranno gli orizzonti formativi e il corso approfondirà gli aspetti possibilistici legati a un'attività teatrale, come ad esempio la co-produzione, la partecipazione o realizzazione di un estival e l'attenzione ai mercati internazionali culturali.

The course deepens the knowledge of all the procedures aimed at the independent creation of a theatrical activity: from the constitution and organization of resources, up to the dramatic and production development. Once these fundamental principles have been assimilated, the training horizons will broaden and the course will deepen the possible aspects related to a theatrical activity, such as co-production, participation in or realization of an estival and attention to international cultural markets.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso "Organizzazione e legislazione teatrale" ha come obiettivi: Fare dello spettacolo un'impresa ovvero costituire, organizzare e scrivere il proprio teatro. Allargare gli orizzonti: co-produzione, festival e i mercati internazionali. In particolare il corso approfondisce tutte le procedure volte alla creazione indipendente di un'attività teatrale: dalla costituzione e dall'organizzazione delle risorse, fino all'elaborazione drammaturgica e produttiva. Assimilati questi principi vengono allargati gli orizzonti formativi e il corso approfondisce gli aspetti possibilistici legati a un'attività teatrale, come ad esempio la co-produzione, la partecipazione o realizzazione di un festival. Oltre agli aspetti legali e giuridici nazionali verranno approfondite anche tematiche legate ai mercati internazionali culturali.

The "Organization and theatrical legislation" course has the following objectives: Making the show a business or building, organizing and writing one's own theater. Broaden horizons: co-production, festivals and international markets. In particular, the course examines all the procedures aimed at the independent creation of a theatrical activity: from the constitution and organization of resources, up to the dramatic and production development. Once these principles are assimilated, the training horizons are broadened and the course explores the possible aspects related to a theatrical activity, such as co-production, participation in or realization of a festival. In addition to the national legal and juridical aspects, issues related to international cultural markets will also be explored.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Conoscenze altamente specializzate nel campo organizzativo e legislativo teatrale; Comprensione delle differenti strutture legali che compongono l'ecosistema culturale nazionale e internazionale; Comprensione delle possibilità di diffusione e finanziamenti ministeriali per attività e progettualità culturali; Conoscenze delle terminologie tecniche e delle buone pratiche di budgeting, project work volte all'applicazione futura lavorativa e ad un eventuale approfondimento di studi successivo.

Highly specialized knowledge in the theatrical organizational and legislative field; Understanding of the different legal structures that make up the national and international cultural ecosystem; Understanding of the possibilities of dissemination and ministerial funding for cultural activities and projects; Knowledge of technical terminologies and good budgeting practices, project work aimed at future work application and possible further study.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

1) conoscenza delle tipologie di impresa costituibili in materia di spettacolo; 2) conoscenza delle caratteristiche principali delle forme giuridiche (Associazione, Fondazione, Impresa Sociale, ONLUS); 3) conoscenza delle normative in materia di diritto d'autore dell'opera teatrale; 4) conoscenza degli elementi fondamentali per avviare un'attività drammaturgica autorale; 5) conoscenza delle pratiche e consuetudini volte a strutturare un rapporto di co-produzione teatrale; 6) conoscenza dei principali modelli, e relative trasformazioni, di organizzazione e programmazione di un festival; 7) conoscenza della dimensione qualitativa e quantitativa della possibilità di internazionalizzazione teatrale; 8) conoscenza dei mercati esteri e delle politiche culturali europee in materia teatrale.

1) knowledge of the types of companies that can be set up in the field of entertainment; 2) knowledge of the main characteristics of the legal forms (Association, Foundation, Social Enterprise, ONLUS); 3) knowledge of the regulations on the copyright of the play; 4) knowledge of the fundamental elements to start an author's dramaturgical activity; 5) knowledge of practices and customs aimed at structuring a theatrical co-production relationship; 6) knowledge of the main models, and related transformations, of organizing and programming a festival; 7) knowledge of the qualitative and quantitative dimension of the possibility of theatrical internationalization; 8) knowledge of foreign markets and European cultural policies in the field of theater.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Il giudizio in itinere e conclusivo sarà composto da una serie di elementi totalmente autonomi e comunque connessi tra loro. Per ogni studente verrà in particolare misurata attraverso l'ascolto durante le lezioni: l'attenzione, la curiosità di approfondimento dei singoli argomenti, la velocità nell'elaborare concetti e dibattiti, la volontà di approfondire e sperimentare nuovi ambiti culturali. Il controllo dell'apprendimento delle nozioni verrà in particolare misurato anche attraverso esercitazioni di gruppo in cui sarà previsto il coinvolgimento dei singoli studenti con affidamento di compiti specifici (con deadline definite) ed infine ogni 2 mesi sarà prevista una compilazione di un form google (con domande aperte e a crocette) con lo scopo di ripassare gli argomenti sviluppati e tenuti nelle lezioni precedenti.

The ongoing and final judgment will consist of a series of elements that are totally independent and in any case connected to each other. In particular, each student will be measured by listening during the lessons: attention, curiosity to study individual topics, speed in elaborating concepts and debates, the will to deepen and experiment with new cultural areas. The control of the learning of notions will be measured in particular also through group exercises in which the involvement of individual students will be provided with the assignment of specific tasks (with defined deadlines) and finally every 2 months a google form will be filled in (with open and cross questions) with the aim of reviewing the topics developed and taught in previous lessons.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Le abilità comunicative verranno affrontate, misurate e ampliate attraverso il perseguimento degli obiettivi e le conoscenze, durante il corso per tutti gli studenti. Sia in modalità singola che di gruppo. Verrà richiesta proattività durante i lavori di gruppo, e verranno approfondite attraverso simulazioni e case history, le tipologie di comunicazione verbale e di scrittura formale (mail e progetti) che permettano agli studenti di individuare le terminologie e le metodologie di approccio per ogni situazione istituzionale e/o formale.

Communication skills will be addressed, measured and expanded through the pursuit of objectives and knowledge, during the course for all students. Both in single and group mode. Proactivity will be required during group work, and the types of verbal communication and formal writing (emails and projects) will be explored through simulations and case histories that allow students to identify the terminologies and methodologies of approach for each institutional situation and / or formal.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

1) comprensione e analisi di quale forma costitutiva attuare in fase di avvio dell'impresa teatrale; 2) lettura e approfondimento di uno statuto societario; 3) lettura e compilazione dei modelli di registrazione e iscrizione SIAE per la tutela delle proprie opere; 4) acquisizione degli strumenti volti all'analisi di situazioni o progetti in co-produzione con approfondimenti di casistica italiana; 5) applicazione e compilazione di una proposta di inserimento
in un festival; 6) analisi dei costi/ricavi e costi/benefici legati alla realizzazione e programmazione di un festival; 7) analisi e comprensione dei mercati internazionali in materia culturale con particolare attenzione ai bandi promossi dalla Comunità Europea.

1) understanding and analysis of what constitutive form to implement in the start-up phase of the theatrical enterprise; 2) reading and study of a company statute; 3) reading and filling in the SIAE registration and registration forms for the protection of one's works; 4) acquisition of tools aimed at analyzing situations or projects in co-production with in-depth analysis of Italian cases; 5) application and compilation of an insertion proposal
in a festival; 6) analysis of costs / revenues and costs / benefits related to the creation and programming of a festival; 7) analysis and understanding of international markets in cultural matters with particular attention to the calls promoted by the European Community.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Al termine del corso si terrà prova scritta preliminare, volta alla valutazione della comprensione delle conoscenze previste dal programma. La prova orale consisterà in un colloquio volto ad accertare le conoscenze e le competenze degli studenti sugli argomenti del programma, con una simulazione di una possibile consuetudine lavorativa.

Per l'u.d. 1 gli studenti sono tenuti a preparare:
- gli appunti delle lezioni;
- M. Gallina, Ri-Organizzare Teatro (capitoli 10 e 11), FrancoAngeli, 2014.

At the end of the course there will be a preliminary written test, aimed at evaluating the understanding of the knowledge required by the program. The oral exam will consist of an interview aimed at ascertaining the students' knowledge and skills on the topics of the program, with a simulation of a possible working habit.

For the u.d. 1 students are required to prepare:
- lecture notes;
- M. Gallina, Ri-Organizzare Teatro (chapters 10 and 11), FrancoAngeli, 2014.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare gli argomenti trattati.

In order to follow the course and successfully pass the exam, no particular previous skills are required: all the tools to deal with the topics covered will be provided in class.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Le modalità di valutazione degli studenti verrà misurato attraverso prove in itinere in cui verrà verificato l'apprendimento delle lezioni precedentemente affrontate. La misurazione avverrà attraverso il controllo e confronto (senza alcuna votazione) delle risposte fornite dagli studenti attraverso form google specifici. Ed infine verrà misurata la partecipazione ai lavori di gruppo non solo rispetto alla capacità di presentazione di un progetto, ma anche tendendo conto del rispetto delle tempistiche e del corretto utilizzo formale del linguaggio con i futuri stakeholder lavorativi.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The students' assessment methods will be measured through ongoing tests in which the learning of the lessons previously addressed will be verified. The measurement will take place through the control and comparison (without any vote) of the answers provided by the students through specific google forms. And finally, participation in group work will be measured not only with respect to the ability to present a project, but also taking into account the respect of deadlines and the correct formal use of language with future working stakeholders.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

COMPOSIZIONE DELL'AZIONE SCENICA
DIRECTING

Disciplina *Course*	COMPOSIZIONE DELL'AZIONE SCENICA DIRECTING			SAD	ADRR020
Docente/i *Teacher(s)*	Marco Di Stefano				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Nino Manfredi
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	104			CFA	4

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Il corso si prefigge l'obiettivo di approfondire i problemi e i metodi delle tecniche di regia in maniera teorico-pratica ed è diviso in 3 Unità Didattiche.

Unità Didattica 1 (26 ore, 1 cfa): La regia teatrale: storia e metodi.
Unità Didattica 2 (26 ore, 1 cfa): Preparazione alla regia
Unità Didattica 3 (52 ore, 2 cfa): Ideazione e collaborazione

L'Unità Didattica 1 introduce ai maggiori protagonisti della regia e alle loro metodologie.
L'Unità Didattica 2 affronta la preparazione alla regia attraverso la lettura approfondita di testi teatrali e di teatro musicale e l'approccio alla loro messinscena.
L'Unità Didattica 3, quella più pratica, affronta la fase di ideazione e collaborazione; il lavoro sarà svolto su un testo proposto dal docente e sulla sua lettura approfondita in modo da sollecitare in ogni studente una lettura registica autonoma che lo possa portare ad approfondire la ricerca bibliografica e iconografica per la creazione di un portfolio di ricerca e di una dichiarazione di intenti. Inoltre sarà dato spazio alla questione della collaborazione, parlando dell'importanza del coreografo, dei collaboratori musicali e creativi (scenografia, costume, luci, suono, trucco etc.).

The course aims to deal with the problems and methods about theatre direction techniques in a theoretical-practical way and is divided into 3 Didactic Units.

Didactic Unit 1 (26 hours, 1 cfa): Theater direction: history and methods.
Didactic Unit 2 (26 hours, 1 cfa): Preparation for directing
Didactic Unit 3 (52 hours, 2 cfa): Concept and collaboration

Didactic Unit 1 introduces the main protagonists of directing and their methodologies.
Didactic Unit 2 deals with preparation for directing through the in-depth reading of theatrical and musical theater plays and the approach to their staging.
The Didactic Unit 3, the most practical one, deals with the phase of conception and collaboration; the work will be carried out on a play proposed by the teacher and on its in-depth reading in order to solicit in each student an independent directorial reading that can lead him to deepen the bibliographic and iconographic research for the creation of a research portfolio and a concept statement. In addition, space will be given to the issue of collaboration, talking about the importance of the choreographer, musical director and creative collaborators (scenography, costume, lighting, sound, make-up etc.).

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso intende educare lo studente all'ambito della regia teatrale e dello spettacolo dal vivo. Allo studente verranno forniti nozioni approfondite di storia della regia in modo da poter riconoscere e decodificare le diverse metodologie e poetiche registiche dalle origini ai giorni nostri. Successivamente verrà affrontata la regia dal punto di vista teorico e pratico attraverso la lettura approfondita di un'opera di prosa e/o di teatro musicale in modo da fornire allo studente gli strumenti per poter ideare e progettare in modo autonomo un'idea di messa in scena dall'analisi del testo fino all'elaborazione di una dichiarazione di intenti.

Il corso vuole far maturare la consapevolezza dello studente attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi formativi: 1) padronanza del linguaggio registico nell'ambito dello spettacolo dal vivo. 2) capacità di lettura approfondita di un'opera teatrale e/o di teatro musicale e la conseguente ricerca bibliografica e iconografica. 3) definizione di una propria dichiarazione d'intenti su un'opera proposta dal docente.

Inoltre, lo studente sarà in grado autonomamente di continuare il suo processo di apprendimento della composizione dell'azione scenica, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico.

Le suddette competenze saranno verificate attraverso l'esposizione di un proprio progetto elaborato durante il corso.

The course aims to educate the student in the field of theater direction and live performance. The student will be provided with in-depth knowledge of the history of directing in order to recognize and decode the different methodologies and poetics in theatre direction from the origins to the present day. Subsequently, theatre direction will be faced from a theoretical and practical point of view through the in-depth reading of a work of prose and / or musical theater in order to provide the student with the tools to be able to autonomously conceive and design an idea of staging from the analysis of the text to the elaboration of a concept statement.

The course aims to develop the student's awareness through the achievement of the following educational objectives: 1) mastery of the directorial language in the context of live performing arts. 2) ability to in-depth reading of a play and / or musical theater and the consequent bibliographic and iconographic research. 3) definition of one's own concept statement on a work proposed by the teacher.

In addition, the student will be able to autonomously continue his learning process about the composition of the scenic action, both from a theoretical and a practical point of view.

The aforementioned skills will be verified through the presentation of one's own project developed during the course.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Conoscenze e capacità di comprensione: 1) Conoscenza e capacità di comprensione degli stili di regia nel mondo del teatro e dello spettacolo dal vivo; 2) conoscenza e capacità di comprensione dei diversi elementi che compongono uno spettacolo dal vivo 3) conoscenza e capacità di comprensione delle strategie di direzione.

Knowledge and understanding skills: 1) Knowledge and understanding of different styles in the field of theater and performing art direction; 2) knowledge and understanding of a live show's different elements 3) knowledge and understanding of directing strategies.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità: 1) capacità di analizzare criticamente un' opera teatrale; 2) identificare le diverse professionalità dello spettacolo dal vivo in modo da gettare le basi necessarie per la collaborazione; 3) capacità di stendere una dichiarazione d'intenti; 4) capacità di relazionarsi con i collaboratori; 5) Elaborare un progetto di messa in scena.

At the end of the course the student will achieve the following skills: 1) critically read and analyze a play; 2) identify the different professionals in a theatrical show in order to lay the necessary foundations for collaboration; 3) write a concept statement; 4) interact with the collaborators; 5) Develop a staging project.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare le prove in un lavoro di regia. Sarà quindi in grado di valutarle autonomamente, elaborandole in azioni pratiche.

At the end of the course the students will be able to collect and read in the right way the necessary informations to face the rehearsals as a director. They will be also able to evaluate them autonomously, elaborating them in practical actions.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, per affrontare tutto il processo che conduce al lavoro di composizione scenica.

At the end of the course the student will be able to communicate informations, ideas, problems and solutions to professionals and non-professionals, in order to face the whole process that leads to the staging work.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della composizione dell'azione scenica, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

At the end of the course the student will have the necessary skills to continue his learning process of the composition of action on stage, both from the theoretical and from the practical point of view, with a high degree of autonomy.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Per l'Unità Didattica 1 gli studenti sono tenuti a preparare:
- P. Bosisio, Storia della regia teatrale in Italia, Mondadori Università, Milano, 2003;
- U. Artioli (a cura di), Il teatro di regia. Genesi ed evoluzione 1870-1950, Carocci, Roma, 2019;
- L. Mango, Il Novecento del teatro. Una storia, Carocci, Roma, 2020.

Per l'Unità Didattica 2 gli studenti sono tenuti a preparare:
- Bertolt Brecht, Scritti Teatrali, Einaudi, Torino, 2001
- Claudio Meldolesi, Laura Olivi, Brecht regista Memorie dal Berliner Ensemble, Cue Press, Imola, 2015
- Bertolt Brecht, L'opera da tre soldi e Il cerchio di gesso del Caucaso in Bertolt Brecht, I capolavori, Einaudi, Torino, 2018
- gli appunti delle lezioni;

Per l'Unità Didattica 3 gli studenti sono tenuti a preparare:
- J. Deer, Dirigere il musical, Scuola del Teatro Musicale, Novara, 2018: studio approfondito dei capitoli 1-2-3.
- gli appunti delle lezioni;

Ulteriore materiale di approfondimento sarà fornito durante il corso.

For Teaching Unit 1 students are required to prepare:
- P. Bosisio, Storia della regia teatrale in Italia, Mondadori Università, Milano, 2003;
- U. Artioli (ed.), Il teatro di regia. Genesi ed evoluzione 1870-1950, Carocci, Rome, 2019;
- L. Mango, Il Novecento del teatro. Una storia, Carocci, Rome, 2020.

For Teaching Unit 2 students are required to prepare:
- lecture notes;
- Bertolt Brecht, Scritti Teatrali, Einaudi, Torino, 2001
- Claudio Meldolesi, Laura Olivi, Brecht regista Memorie dal Berliner Ensemble, Cue Press, Imola, 2015
Bertolt Brecht, L'opera da tre soldi e Il cerchio di gesso del Caucaso in Bertolt Brecht, I capolavori, Einaudi, Torino, 2018

For Didactic Unit 3 students are required to prepare:
lecture notes;
J. Deer, Dirigere il musical, Scuola del Teatro Musicale, Novara, 2018: chapters 1-2-3.

Other in-depth texts will be proposed during the course.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e l'analisi.

No previous skills are required to follow the course and pass the exam successfully. The teacher will provide the needed tools in order to deal with the study and analysis.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Prova orale
Nella prova orale sarà valutata la conoscenza degli argomenti delineati nel programma e la capacità di progettare un piano di regia attraverso la discussione del progetto personale.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Oral Test
The oral test will evaluate the knowledge of the topics outlined in the program and the ability to design a direction plan through the discussion of the personal project.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

COMPOSIZIONE DELL'AZIONE SCENICA
DIRECTING

Disciplina *Course*	COMPOSIZIONE DELL'AZIONE SCENICA DIRECTING			SAD	ADRR020
Docente/i *Teacher(s)*	Marco Di Stefano				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Renato Rascel
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	104			CFA	4

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Il corso si prefigge l'obiettivo di approfondire i problemi e i metodi delle tecniche di regia in maniera teorico-pratica ed è diviso in 3 Unità Didattiche.

Unità Didattica 1 (26 ore, 1 cfa): La regia teatrale: storia e metodi.
Unità Didattica 2 (26 ore, 1 cfa): Preparazione alla regia
Unità Didattica 3 (52 ore, 2 cfa): Ideazione e collaborazione

L'Unità Didattica 1 introduce ai maggiori protagonisti della regia e alle loro metodologie.
L'Unità Didattica 2 affronta la preparazione alla regia attraverso la lettura approfondita di testi teatrali e di teatro musicale e l'approccio alla loro messinscena.
L'Unità Didattica 3, quella più pratica, affronta la fase di ideazione e collaborazione; il lavoro sarà svolto su un testo proposto dal docente e sulla sua lettura approfondita in modo da sollecitare in ogni studente una lettura registica autonoma che lo possa portare ad approfondire la ricerca bibliografica e iconografica per la creazione di un portfolio di ricerca e di una dichiarazione di intenti. Inoltre sarà dato spazio alla questione della collaborazione, parlando dell'importanza del coreografo, dei collaboratori musicali e creativi (scenografia, costume, luci, suono, trucco etc.).

The course aims to deal with the problems and methods about theatre direction techniques in a theoretical-practical way and is divided into 3 Didactic Units.

Didactic Unit 1 (26 hours, 1 cfa): Theater direction: history and methods.
Didactic Unit 2 (26 hours, 1 cfa): Preparation for directing
Didactic Unit 3 (52 hours, 2 cfa): Concept and collaboration

Didactic Unit 1 introduces the main protagonists of directing and their methodologies.
Didactic Unit 2 deals with preparation for directing through the in-depth reading of theatrical and musical theater plays and the approach to their staging.
The Didactic Unit 3, the most practical one, deals with the phase of conception and collaboration; the work will be carried out on a play proposed by the teacher and on its in-depth reading in order to solicit in each student an independent directorial reading that can lead him to deepen the bibliographic and iconographic research for the creation of a research portfolio and a concept statement. In addition, space will be given to the issue of collaboration, talking about the importance of the choreographer, musical director and creative collaborators (scenography, costume, lighting, sound, make-up etc.).

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso intende educare lo studente all'ambito della regia teatrale e dello spettacolo dal vivo. Allo studente verranno forniti nozioni approfondite di storia della regia in modo da poter riconoscere e decodificare le diverse metodologie e poetiche registiche dalle origini ai giorni nostri. Successivamente verrà affrontata la regia dal punto di vista teorico e pratico attraverso la lettura approfondita di un'opera di prosa e/o di teatro musicale in modo da fornire allo studente gli strumenti per poter ideare e progettare in modo autonomo un'idea di messa in scena dall'analisi del testo fino all'elaborazione di una dichiarazione di intenti.

Il corso vuole far maturare la consapevolezza dello studente attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi formativi: 1) padronanza del linguaggio registico nell'ambito dello spettacolo dal vivo. 2) capacità di lettura approfondita di un'opera teatrale e/o di teatro musicale e la conseguente ricerca bibliografica e iconografica. 3) definizione di una propria dichiarazione d'intenti su un'opera proposta dal docente.

Inoltre, lo studente sarà in grado autonomamente di continuare il suo processo di apprendimento della composizione dell'azione scenica, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico.

Le suddette competenze saranno verificate attraverso l'esposizione di un proprio progetto elaborato durante il corso.

The course aims to educate the student in the field of theater direction and live performance. The student will be provided with in-depth knowledge of the history of directing in order to recognize and decode the different methodologies and poetics in theatre direction from the origins to the present day. Subsequently, theatre direction will be faced from a theoretical and practical point of view through the in-depth reading of a work of prose and / or musical theater in order to provide the student with the tools to be able to autonomously conceive and design an idea of staging from the analysis of the text to the elaboration of a concept statement.

The course aims to develop the student's awareness through the achievement of the following educational objectives: 1) mastery of the directorial language in the context of live performing arts. 2) ability to in-depth reading of a play and / or musical theater and the consequent bibliographic and iconographic research. 3) definition of one's own concept statement on a work proposed by the teacher.

In addition, the student will be able to autonomously continue his learning process about the composition of the scenic action, both from a theoretical and a practical point of view.

The aforementioned skills will be verified through the presentation of one's own project developed during the course.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Conoscenze e capacità di comprensione: 1) Conoscenza e capacità di comprensione degli stili di regia nel mondo del teatro e dello spettacolo dal vivo; 2) conoscenza e capacità di comprensione dei diversi elementi che compongono uno spettacolo dal vivo 3) conoscenza e capacità di comprensione delle strategie di direzione.

Knowledge and understanding skills: 1) Knowledge and understanding of different styles in the field of theater and performing art direction; 2) knowledge and understanding of a live show's different elements 3) knowledge and understanding of directing strategies.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità: 1) capacità di analizzare criticamente un' opera teatrale; 2) identificare le diverse professionalità dello spettacolo dal vivo in modo da gettare le basi necessarie per la collaborazione; 3) capacità di stendere una dichiarazione d'intenti; 4) capacità di relazionarsi con i collaboratori; 5) Elaborare un progetto di messa in scena.

At the end of the course the student will achieve the following skills: 1) critically read and analyze a play; 2) identify the different professionals in a theatrical show in order to lay the necessary foundations for collaboration; 3) write a concept statement; 4) interact with the collaborators; 5) Develop a staging project.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare le prove in un lavoro di regia. Sarà quindi in grado di valutarle autonomamente, elaborandole in azioni pratiche.

At the end of the course the students will be able to collect and read in the right way the necessary informations to face the rehearsals as a director. They will be also able to evaluate them autonomously, elaborating them in practical actions.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, per affrontare tutto il processo che conduce al lavoro di composizione scenica.

At the end of the course the student will be able to communicate informations, ideas, problems and solutions to professionals and non-professionals, in order to face the whole process that leads to the staging work.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della composizione dell'azione scenica, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

At the end of the course the student will have the necessary skills to continue his learning process of the composition of action on stage, both from the theoretical and from the practical point of view, with a high degree of autonomy.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Per l'Unità Didattica 1 gli studenti sono tenuti a preparare:
- P. Bosisio, Storia della regia teatrale in Italia, Mondadori Università, Milano, 2003;
- U. Artioli (a cura di), Il teatro di regia. Genesi ed evoluzione 1870-1950, Carocci, Roma, 2019;
- L. Mango, Il Novecento del teatro. Una storia, Carocci, Roma, 2020.

Per l'Unità Didattica 2 gli studenti sono tenuti a preparare:
- Bertolt Brecht, Scritti Teatrali, Einaudi, Torino, 2001
- Claudio Meldolesi, Laura Olivi, Brecht regista Memorie dal Berliner Ensemble, Cue Press, Imola, 2015
- Bertolt Brecht, L'opera da tre soldi e Il cerchio di gesso del Caucaso in Bertolt Brecht, I capolavori, Einaudi, Torino, 2018
- gli appunti delle lezioni;

Per l'Unità Didattica 3 gli studenti sono tenuti a preparare:
- J. Deer, Dirigere il musical, Scuola del Teatro Musicale, Novara, 2018: studio approfondito dei capitoli 1-2-3.
- gli appunti delle lezioni;

Ulteriore materiale di approfondimento sarà fornito durante il corso.

For Teaching Unit 1 students are required to prepare:
- P. Bosisio, Storia della regia teatrale in Italia, Mondadori Università, Milano, 2003;
- U. Artioli (ed.), Il teatro di regia. Genesi ed evoluzione 1870-1950, Carocci, Rome, 2019;
- L. Mango, Il Novecento del teatro. Una storia, Carocci, Rome, 2020.

For Teaching Unit 2 students are required to prepare:
- lecture notes;
- Bertolt Brecht, Scritti Teatrali, Einaudi, Torino, 2001
- Claudio Meldolesi, Laura Olivi, Brecht regista Memorie dal Berliner Ensemble, Cue Press, Imola, 2015
Bertolt Brecht, L'opera da tre soldi e Il cerchio di gesso del Caucaso in Bertolt Brecht, I capolavori, Einaudi, Torino, 2018

For Didactic Unit 3 students are required to prepare:
lecture notes;
J. Deer, Dirigere il musical, Scuola del Teatro Musicale, Novara, 2018: chapters 1-2-3.

Other in-depth texts will be proposed during the course.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e l'analisi.

No previous skills are required to follow the course and pass the exam successfully. The teacher will provide the needed tools in order to deal with the study and analysis.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Prova orale
Nella prova orale sarà valutata la conoscenza degli argomenti delineati nel programma e la capacità di progettare un piano di regia attraverso la discussione del progetto personale.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Oral Test
The oral test will evaluate the knowledge of the topics outlined in the program and the ability to design a direction plan through the discussion of the personal project.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

COMPOSIZIONE DELL'AZIONE SCENICA
DIRECTING

Disciplina *Course*	COMPOSIZIONE DELL'AZIONE SCENICA DIRECTING			SAD	ADRR020
Docente/i *Teacher(s)*	Mirco Michelon				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Delia Scala
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	104			CFA	4

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Il corso si prefigge l'obiettivo di approfondire i problemi e i metodi delle tecniche di regia teatrale-musicale in maniera teorico-pratica ed è diviso in 3 Unità Didattiche.

Unità Didattica 1 (26 ore, 1 cfa): La regia teatrale: storia e metodi.
Unità Didattica 2 (26 ore, 1 cfa): Preparazione alla regia
Unità Didattica 3 (52 ore, 2 cfa): Ideazione e collaborazione

L'Unità Didattica 1 introduce ai maggiori protagonisti della regia, soffermandosi sulle analogie e differenze tra regia teatrale e regia teatrale-musicale.
L'Unità Didattica 2 affronta la fase di preparazione alla regia attraverso esempi che permettano di definire una raccolta di impressioni e una visione analitica delle vicende e dei personaggi.
L'Unità Didattica 3, quella più pratica, affronta la fase di ideazione e collaborazione; il lavoro sarà svolto sul tema della fiaba, cercando di capire come un testo non teatrale sia diventato poi testo teatrale e ancora libretto per uno spettacolo musicale. Ci si vuole soffermare su: lettura ed interpretazione del testo, visione selettiva della storia e della società, tradizione, sezione del copione e della partitura, analisi del personaggio, regia e stile, visita del teatro, dichiarazione concettuale, immaginare il coro. Inoltre sarà dato spazio alla questione della collaborazione, parlando dell'importanza del coreografo, dei collaboratori musicali e creativi (scenografia, costume, luci, suono, trucco etc.).

The course aims at deepening the problems and methods of music-theatre direction techniques in a theoretical-practical way and is divided into 3 Teaching Units:
Teaching Unit 1 (26 hours, 1 cfa): Theatre direction: history and methods.
Teaching Unit 2 (26 hrs, 1 cfa): Preparation for directing.
Teaching Unit 3 (52 hrs, 2 cfa): Conception and collaboration
Teaching Unit 1 introduces the main protagonists of directing, focusing on the similarities and differences between theatre and music-theatre directing.
Teaching Unit 2 deals with the stage of preparation for directing through examples that allow to define a collection of impressions and an analytical view of the events and characters.
Teaching Unit 3, the most practical one, deals with the phase of conception and collaboration; the work will be carried out on the theme of the fairy tale, trying to understand how a non-theatrical text became a theatrical text and then a libretto for a musical show. The focus will be on reading and interpreting the text, selective view of history and society, tradition, section of the script and score, character analysis, direction and style, visiting the theatre, conceptual statement, imagining the chorus. In addition, space will be given to the question of collaboration, talking about the importance of the choreographer, musical and creative collaborators (set design, costume, lighting, sound, make-up etc.).

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso ha i seguenti obiettivi formativi: educare lo studente all'ambito della regia, attraverso un'approfondita conoscenza teorica delle fasi nodali della storia della regia e permettergli così di decodificare una messa in scena e le principali articolazioni metodologiche della prassi registica, attraverso un esercizio concreto di messa in scena, sia essa teatrale che musicale.

I risultati attesi del corso contribuiranno alla maturazione dello studente attraverso le seguenti abilità che verranno acquisite: 1) padroneggiare il linguaggio registico in ambito teatrale e musicale; 2) affrontare una lettura approfondita di un testo di prosa e/o di un libretto di teatro musicale; 3) capacità di riconoscere e risolvere problemi di e con l'attore; 4) riuscire a definire un proprio stile, attraverso la definizione di una propria dichiarazione d'intenti, inclusa in un personale diario di regia da definire durante il corso.

Inoltre, lo studente sarà in grado autonomamente di: 1) raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare il lavoro pratico con gli attori; 2) continuare il suo processo di apprendimento della composizione dell'azione scenica, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

Le suddette competenze saranno verificate attraverso una prova pratica di esposizione del proprio lavoro.

The course has the following educational objectives: to educate students in the field of direction, through an in-depth theoretical knowledge of the nodal phases of the history of direction and thus enable them to decode a staging and the main methodological articulations of directing practice, through a concrete exercise of staging, whether theatrical or musical.
The expected learning outcomes of the course will contribute to the maturation of the student through the following skills that will be acquired: 1) ability to master the direction's language in the theatrical and musical field; 2) ability to face an in-depth reading of a prose text and/or a musical theatre libretto; 3) ability to recognise and solve problems of and with the actor; 4) to be able to define his/her own style, through the definition of a personal statement of intent, included in a personal directing diary to be defined during the course.

Moreover, students autonomously will be able to: 1) collect and interpret the information necessary to deal with practical work with actors; 2) continue his learning process of the composition of the stage action, both from the theoretical and practical point of view, with a high degree of autonomy.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

1) Conoscenza e capacità di comprensione degli stili di regia nel mondo del teatro e della musica; 2) conoscenza e capacità di comprensione delle strategie di direzione.

1) Knowledge and understanding of direction's styles in the world of theatre and music; 2) Knowledge and understanding of directing strategies.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità: 1) capacità di analizzare criticamente un testo non teatrale, un testo teatrale, un libretto; 2) capacità di produrre i breakdown necessari per la collaborazione; 3) capacità di stendere una dichiarazione d'intenti; 4) capacità di relazionarsi con i collaboratori; 5) programmare un calendario di produzione; 6) presentare un progetto di regia elaborato da un diario di regia personale.

At the end of the course, students will have acquired the following skills: 1) ability to analyse critically a non-theatrical text, a theatrical text, a libretto; 2) ability to produce the breakdowns necessary for collaboration; 3) ability to draft a statement of intent; 4) ability to relate to collaborators; 5) planning a production schedule; 6) presenting a directing project drawn from a personal directing diary.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare le prove in un lavoro di regia. Sarà quindi in grado di valutarle autonomamente, elaborandole in azioni pratiche.

At the end of the course the student will be able to collect and interpret the information needed to face the rehearsals in a direction's job. He/she will then be able to evaluate this information autonomously, processing it into practical actions.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, per affrontare tutto il processo che conduce al lavoro di composizione scenica.

At the end of the course the student will be able to communicate informations, ideas, problems and solutions to specialist and non-specialist interlocutors, to face the whole process that leads to the scenic composition's work.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della composizione dell'azione scenica, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

At the end of the course the student will have the necessary skills to continue his process of learning the composition of action on stage, both from the theoretical and from the practical point of view, with a high degree of autonomy.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Per l'Unità Didattica 1 gli studenti sono tenuti a preparare:
- P. Bosisio, Storia della regia teatrale in Italia, Mondadori Università, Milano, 2003;
- U. Artioli (a cura di), Il teatro di regia. Genesi ed evoluzione 1870-1950, Carocci, Roma, 2019;
- L. Mango, Il Novecento del teatro. Una storia, Carocci, Roma, 2020.

Per l'Unità Didattica 2 gli studenti sono tenuti a preparare:
- gli appunti delle lezioni;
- J. Deer, Dirigere il musical, Scuola del Teatro Musicale, Novara, 2018: studio approfondito dei capitoli 1-2-3.

Per l'Unità Didattica 3 gli studenti sono tenuti a preparare:
- V. Propp, Morfologia della fiaba, edizione a scelta;
- gli appunti delle lezioni;
- Dispensa fornita durante il corso;

Ulteriore materiale di approfondimento sarà fornito durante il corso.

For Teaching Unit 1 students are required to prepare:
- P. Bosisio, Storia della regia teatrale in Italia, Mondadori Università, Milano, 2003;
- U. Artioli (ed.), Il teatro di regia. Genesi ed evoluzione 1870-1950, Carocci, Rome, 2019;
- L. Mango, Il Novecento del teatro. Una storia, Carocci, Rome, 2020.

For Teaching Unit 2 students are required to prepare:
- lecture notes;
- J. Deer, Dirigere il musical, Scuola del Teatro Musicale, Novara, 2018: chapters 1-2-3.

For Didactic Unit 3 students are required to prepare:
- V. Propp, Morfologia della fiaba, book of your choice;
- lecture notes;
- booklet provided during the course;

Other in-depth texts will be proposed during the course.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e l'analisi.

No previous skills are required to follow the course and pass the exam successfully. It will be given all the tools you need to tackle the study and analysis in class.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Prova scritta
Nella prova scritta sarà accertata l'applicazione degli argomenti delineati nel programma, su un testo assegnato, valutando la dimestichezza con questioni di analisi e spunti di riflessione.
Prova orale
Nella prova orale sarà accertata la capacità di progettare un piano di regia attraverso il personale lavoro del diario di regia.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Written test
In the written test, the application of the topics outlined in the programme will be assessed on an assigned text, evaluating familiarity with issues of analysis and food for thought.
Oral test
In the oral test the ability to design a directing plan through the personal work of the directing diary will be assessed.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

COMPOSIZIONE DELL'AZIONE SCENICA
DIRECTING

Disciplina *Course*	COMPOSIZIONE DELL'AZIONE SCENICA DIRECTING			SAD	ADRR020
Docente/i *Teacher(s)*	Francesco Marchesi, Mirco Michelon				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	SECONDO SECOND	Corso *Class*	–
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	130			CFA	5

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Il corso approfondisce i problemi e i metodi delle tecniche di regia teatrale ed è diviso in 3 Unità Didattiche.

Unità Didattica 1 (52 ore, 2 cfa): Prove
Unità Didattica 2 (26 ore, 1 cfa): Produzione
Unità Didattica 3 (52 ore, 2 cfa): Collaborazione

L'Unità Didattica 1 affronta il lavoro dalle audizioni all'ultima prova filata in sala prove, soffermandosi su: casting breakdown, audizioni e callback per i ruoli principali, audizioni per il coro, casting non tradizionali, i livelli di staging, struttura dello staging, strumenti dello staging, principi per un blocking efficace, qualità compositive, guida del cast.
L'Unità Didattica 2 affronta il lavoro dalle prove tecniche alla prova generale, soffermandosi su: prove degli spazi, aggiunta delle scene e dell'attrezzeria, delle luci, dell'orchestra, disegno fonico e rinforzo sonoro, prove tecniche, aggiunta dei costumi, priorità e risoluzione dei problemi.
L'Unità Didattica 3 affronta il lavoro pratico su una rosa proposta di musicals per permettere al singolo allievo di mettere in pratica le proprie conoscenze; nello specifico si lavorerà su scene tratte da Tommy (Pete Townshend- The Who), Mamma mia (Benny Anderson-Björn Ulvaeus), Evita (Tim Rice-Andrew Lloyd Webber), Les Misérables (Claude-Michel Schonberg-Alain Boublil), The Lion King (Tim Rice-autori vari), Mary Poppins (Julian Fellowes-autori vari).

The course deepens problems and the methods of the techniques of stage direction.

Teaching Unit 1 (52 hours, 2 cfa): Rehearsal
Teaching Unit 2 (26 hours, 1 cfa): Production
Teaching Unit 3 (52 hours, 2 cfa): Collaboration

The Teaching Unit 1 face the work from the auditions and the last rehearsal in rehearsal room, focussing on: casting breakdown, audition and callback for main roles, ensemble audition, non-conventional casting, levels of staging, staging structure, staging tools, principles for effective blocking, compositional quality, lead the cast.
The Teaching Unit 2 face the work from technical rehearsal to dress rehearsal, pausing on: space rehearsal, addition of scenography and props, lights, orchestra, sound design and sound support, technical rehearsals, costumes addition, priorities and problem solving.
Learning Unit 3 face the practical work on a proposed range of musicals to allow the individual pupil to put their knowledge into practice. Specifically, they will work on scenes from Tommy (Pete Townshend- The Who), Mamma Mia (Benny Anderson-Björn Ulvaeus), Evita (Tim Rice-Andrew Lloyd Webber), Les Misérables (Claude-Michel Schonberg-Alain Boublil), The Lion King (Tim Rice- various authors), Mary Poppins (Julian Fellowes- various authors).

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso ha i seguenti obiettivi formativi: 1) approfondire i problemi e i metodi delle tecniche di regia teatrale; 2) affrontare il lavoro dalle audizioni all'ultima prova filata in sala prove; 3) affrontare il lavoro dalle prove tecniche alla prova generale; 4) padroneggiare il linguaggio registico e imparare a mettersi in relazione con gli altri ambiti dello spettacolo (direzione musicale, coreografia, scenografia, costumi, luci, suono, trucco etc.).
I risultati attesi del corso contribuiranno alla maturazione dello studente attraverso le seguenti abilità che verranno acquisite: 1) capacità di programmare e gestire le audizioni; 2) capacità di elaborare uno staging efficace; 3) capacità di programmare e gestire le prove tecniche; 4) capacità di programmare e gestire l'aggiunta degli elementi scenografici, illuminotecnici, fonici, musicali e dei costumi.

Inoltre lo studente sarà in grado autonomamente di: 1) raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare le prove e la produzione; 2) continuare il suo processo di apprendimento della composizione dell'azione scenica, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

Le suddette competenze saranno verificate attraverso una prova pratica.

The course has the follow learning objectives: 1) to deepen problems and the methods of the techniques of stage direction; 2) to face the work from the auditions and the last rehearsal in rehearsal room; 3) to face the work from technical rehearsal to dress rehearsal; 4) to master the language of directing and to learn how to relate to the other areas of the performance (musical direction, choreography, set design, costumes, lighting, sound, make-up, etc.).

The expected learning outcomes of the course will contribute to the maturation of the student through the following skills that will be acquired: 1) schedule and manage audition; 2) develop an efficient staging; 3) schedule and manage technical rehearsal; 4) schedule and manage the addiction of element of scenography, lighting, sound, music and costumes.

Moreover the student autonomously will be able to: 1) collect and interpret the information necessary to face the rehearsals and production; 2) continue his process of learning the composition of action on stage, both from the theoretical and from the practical point of view, with a high degree of autonomy.

These skills will be verified through a practical test.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Conoscenze e capacità di comprensione: 1) Conoscenza e comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda la gestione del casting; 2) conoscenza e comprensione delle opportunità generali riferite allo staging; 3) conoscenza e comprensione delle peculiarità del passaggio dal lavoro in sala prove a quello in teatro; 4) conoscenza e comprensione del lavoro creativo del regista in relazione con le altre figure dello spettacolo (direzione musicale, coreografia, scenografia, costumi, luci, suono, trucco etc.).

Knowledge and understanding: 1) Knowledge and understanding of fundamental issues regarding the discipline, in particular as regards casting management; 2) Knowledge and understanding of general opportunities of staging; 3) Knowledge and understanding of the details about transition from rehearsal room work to theatre one; 4. Knowledge and understanding of the director's creative work in relation to the other figures in the performance (musical direction, choreography, set design, costumes, lighting, sound, make-up, etc.).

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Conoscenza e capacità di comprensione applicate. Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità: 1) capacità di programmare e gestire le audizioni; 2) capacità di elaborare uno staging efficace; 3) capacità di programmare e gestire le prove tecniche; 4) capacità di programmare e gestire l'aggiunta degli elementi scenografici, illuminotecnici, fonici, musicali e dei costumi.

Applying knowledge and understanding. At the end of the course the student will acquired the following skills: 1) schedule and manage audition; 2) develop an efficient staging; 3) schedule and manage technical rehearsal; 4) schedule and manage the addiction of element of scenography, lighting, sound, music and costumes.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare le prove e la produzione. Sarà quindi in grado di valutarle autonomamente, elaborandole in azioni pratiche.
Lo studente sarà inoltre in grado di riflettere su quali siano i temi sociali ed etici insiti nella drammaturgia e come questi possano essere espressi nella messa in scena.

At the end of the course the student will be able to collect and interpret the information necessary to face the rehearsals and production. So the student will be able to evaluate them autonomously and develop them in practical actions.
The student will also be able to consider the social and ethical issues inherent in the dramaturgy and how these can be expressed in the staging.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, per affrontare tutto il processo che conduce alle prove e alla produzione.

At the end of the course the student will be able to communicate informations, ideas, problems and solutions to specialist and non-specialist interlocutors, to face the whole process that leads to rehearsals and production.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della composizione dell'azione scenica, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

At the end of the course the student will have the necessary skills to continue his process of learning the composition of action on stage, both from the theoretical and from the practical point of view, with a high degree of autonomy.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Gli studenti sono tenuti a preparare:
gli appunti delle lezioni.
J. Deer, Dirigere il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 3-4-5-6-7.
Dispensa fornita durante il corso.
Altri testi di approfondimento saranno proposti durante il corso.

Students are required to prepare:
lecture notes.
J. Deer, Dirigere il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: chapters 3-4-5-6-7.
Booklet provided during the course.
Other in-depth texts will be proposed during the course.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare il processo delle prove e della produzione.

To follow the course and pass the exam successfully, particular competences are not required: during the lessons all the instruments to face the process of the rehearsals and the production will be provided.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Prova pratica
Nella prova pratica sarà accertata l'applicazione degli argomenti delineati nel programma, valutando la capacità di realizzare lo staging di una scena a scelta dello studente concordata col docente.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Practical test
In the practical test will be verified the application of the topics outlined in the program, evaluating the skill of achieving the staging of a scene chosen by the student and agreed with the teacher.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

COMPOSIZIONE DELL'AZIONE SCENICA
DIRECTING

Disciplina *Course*	COMPOSIZIONE DELL'AZIONE SCENICA DIRECTING			SAD	ADRR020
Docente/i *Teacher(s)*	Francesco Marchesi, Mirco Michelon				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	TERZO THIRD	Corso *Class*	–
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	104			CFA	4

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Il corso approfondisce i problemi e i metodi delle tecniche di regia teatrale, concentrandosi sul lavoro pratico con gli attori; ulteriore spunto di approfondimento teorico-pratico verterà su Much Ado about Nothing in due diverse maniere. Da una parte, un lavoro teorico-metodologico sul diverso modo di fare regia con l'omonimo testo teatrale di William Shakespeare, passando per l'opera lirica Béatrice et Bénédict di Hector Berlioz e il celebre film di Kenneth Branagh; dall'altra, un lavoro pratico sul musical di Bernard J Taylor Much Ado.

The course deepens problems and the methods of the techniques of stage direction, focussing on practical work with actors; further theoretical-practical insights will focus on Much Ado about Nothing in two different ways. On the one hand, a theoretical-methodological work on the different ways of directing with the homonymous play by William Shakespeare, through the opera Béatrice et Bénédict by Hector Berlioz and the famous film by Kenneth Branagh; on the other hand, a practical work on the musical by Bernard J Taylor Much Ado.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso ha i seguenti obiettivi formativi: approfondire i problemi e i metodi delle tecniche di regia teatrale, concentrandosi sul lavoro pratico con gli attori.

I risultati attesi del corso contribuiranno alla maturazione dello studente attraverso le seguenti abilità che verranno acquisite: 1) capacità di relazionarsi con l'attore; 2) capacità di guidare il cast dalla lettura del copione al debutto; 3) capacità di riconoscere e risolvere problemi di e con l'attore.; 4) capacità di relazionarsi con i collaboratori.

Inoltre lo studente sarà in grado autonomamente di: 1) raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare il lavoro pratico con gli attori; 2) continuare il suo processo di apprendimento della composizione dell'azione scenica, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

Le suddette competenze saranno verificate attraverso una prova pratica.

The course has the follow learning objectives: to deepen problems and the methods of the techniques of stage direction, focussing on practical work with actors.

The expected learning outcomes of the course will contribute to the maturation of the student through the following skills that will be acquired: 1) ability to relate with the actor; 2) ability to lead the cast from the first reading to the debut; 3) ability to recognize and solve problems of and with the actor; 4) ability to relate with collaborators.

Moreover the student autonomously will be able to: 1) collect and interpret the information necessary to face the practical work with actors; 2) continue his process of learning the composition of action on stage, both from the theoretical and from the practical point of view, with a high degree of autonomy.

These skills will be verified through a practical test.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Conoscenze e capacità di comprensione: 1) Conoscenza e capacità di comprensione del vocabolario usato per comunicare con l'attore; 2) conoscenza e capacità di comprensione delle strategie di direzione per guidare l'attore durante le prove.

Knowledge and understanding: 1) Knowledge and understanding of vocabulary used to communicate with the actor; 2) knowledge and understanding of direction strategy to lead the actor during the rehearsals.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Conoscenza e capacità di comprensione applicate. Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità: 1) capacità di relazionarsi con l'attore; 2) capacità di guidare il cast dalla lettura del copione al debutto; 3) capacità di riconoscere e risolvere problemi di e con l'attore.; 4) capacità di relazionarsi con i collaboratori.

Applying knowledge and understanding. At the end of the course the student will acquired the following skills: 1) ability to relate with the actor; 2) ability to lead the cast from the first reading to the debut; 3)ability to recognize and solve problems of and with the actor; 4) ability to relate with collaborators.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare il lavoro pratico con gli attori. Sarà quindi in grado di valutarle autonomamente, elaborandole in azioni pratiche.
Lo studente sarà inoltre in grado di riflettere su quali siano i temi sociali ed etici insiti nella drammaturgia e come questi possano essere espressi nella messa in scena.

At the end of the course the student will be able to collect and interpret the information necessary to face the practical work with actors. So the student will be able to evaluate them autonomously and develop them in practical actions.
The student will also be able to consider the social and ethical issues inherent in the dramaturgy and how these can be expressed in the staging.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, per affrontare il lavoro pratico con gli attori.

At the end of the course the student will be able to communicate informations, ideas, problems and solutions to specialist and non-specialist interlocutors, to face the practical work with actors.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della composizione dell'azione scenica, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

At the end of the course the student will have the necessary skills to continue his process of learning the composition of action on stage, both from the theoretical and from the practical point of view, with a high degree of autonomy.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Gli studenti sono tenuti a preparare:
- gli appunti delle lezioni.
- J. Deer, Dirigere il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito del capitolo 7.
- Dispensa fornita durante il corso

Students are required to prepare:
- lecture notes
- J. Deer, Dirigere il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: chapter 7
- Booklet provided during the course.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e l'analisi.

To follow the course and pass the exam successfully, particular competences are not required: during the lessons all the instruments to face the study and the analysis will be provided.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Prova pratica
Nella prova pratica sarà accertata l'applicazione degli argomenti delineati nel programma, su un testo a scelta dello studente concordato col docente, valutando la capacità di dirigere il cast.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Practical Test
In the practical test will be verified the application of the topics outlined in the program, on a script choosen by the student and agreed with the teacher, evaluating the skill of directing the cast.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

PROGETT. E REALIZZAZIONE MASCHERE
MASK DESIGN AND PRODUCTION

Disciplina *Course*	PROGETT. E REALIZZAZIONE MASCHERE MASK DESIGN AND PRODUCTION			SAD	ADRPRS023
Docente/i *Teacher(s)*	Ilaria Ariemme				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	TERZO THIRD	Corso *Class*	–
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	52			CFA	2

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Dopo una prima lezione storico-introduttiva sull'oggetto "maschera", affrontata nel suo legame con l'antropologia, il rito e lo spettacolo, il corso sarà diviso in tre parti laboratoriali:
PRIMA PARTE - LA MASCHERA INTEGRALE
Verrà proposto agli studenti un percorso laboratoriale di ricerca, sviluppo e creazione di una prima MASCHERA INTEGRALE che verrà realizzata mediante la tecnica tradizionale e artigianale del modellato in creta, calco in gesso e positivo in cartapesta. Le maschere confezionate verranno poi verificate e utilizzate nelle lezioni del Docente del corso di Recitazione Riccardo Pippa.

SECONDA PARTE - LA MASCHERA DELL'OPERA "MOLTO RUMORE PER NULLA"
Partendo dalle competenze tecniche guadagnate nella prima parte del corso e tramite un lavoro di analisi drammaturgia dell'opera e dei personaggi di "Molto rumore per nulla" di W.Shakespeare condotto in parallelo con il docenti di regia Mirko Michelon e della docente di costume Margherita Baldoni, verrà sviluppato un nuovo percorso laboratoriale per progettare e realizzare le maschere dell'opera.

TERZA PARTE - MASCHERA 4.0
Nelle ultime lezione del corso verrà dato spazio alla possibilità di reinterpretazione della maschera in ambito teatrale e di spettacolo (in senso generale), sia dal punto di vista formale/stilistico sia nella ricerca di materiali innovativi.
Verranno visionati esempi di maschere contemporanee frutto di contaminazioni artistiche, performative e tecnologiche e verrà chiesta agli studenti una riflessione e una ricerca personale mirata all'invenzione di una "Maschera 4.0".

Durante l'anno verranno proposti uno o più incontri con professionisti per approfondire aspetti tecnici o qualitativi legati all'oggetto maschera quali il rapporto tra i materiali tradizionali e quelli più innovativi con un approfondimento legato al tema del make-up teatrale (estremamente integrato e in dialogo con il tema della maschera teatrale).

After the first introductory lesson about the object "mask" and its connection with antrophology, ritualism and perfomance, the course will be divided into three workshops:

FIRST PART. THE ENTIRE MASK.
Students will be led through a workshop of research, development and creation of their first whole mask, which will be realized by means of the traditional, artisanal technique of clay modeling, chalk cast and paper-mache. These masks will be tested and utilized during Professor Riccardo Pippa lessons (Acting course).

SECOND PART. "MUCH ADO ABOUT NOTHING" MASK
Starting with the technical competences acquired during the first part of the course, through the dramaturgical analysis of the play "Much ado about nothing" by W. Shakespeare and its characters, led by Mirko Michelon (teacher of Direction) and Margherita Baldoni (Costum design teacher), a new workshop will be developed in order to design and to realize the masks of the play.

THIRD PART. MASK 4.0.
During the remaining lessons, students will be given the possibility of re-interpreting the mask within the world of theatre and entertainment (generally considered), under a formal/stilistic point of view and in the search of innovative materials.
Examples of contemporary masks, created through the contamination of arts, performances and technologies, will be shown to students, who will have to reflect and search inside themselves in order to create a "Mask 4.0.".
During the year, there will be meetings with professionals in order to further explore technical or qualitative features of masks as objects, such as the relationship between traditional and innovative materials, with a deeper analysis of the theme of make-up in theatre (which is an issue strictly connected with the theme of masks in theatre).

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Gli obbiettivi del corso sono la conoscenza teorica dell'evoluzione formale, antropologica e stilistica della maschera nella storia e del contributo che essa ha apportato e apporta al linguaggio del mondo dello spettacolo sia esso prosa, lirica, musica o balletto. Attraverso l'apprendimento delle fasi di lavoro di costruzione della maschera, il confronto con il lavoro di professionisti del settore e la ricerca di ambiti in cui l'oggetto maschera è sviluppato con metodologie innovative e/o alternative, lo studente verrà accompagnato a relazionarsi con la complessità del lavoro di creazione della maschera e del suo linguaggio e a relazionarsi con essa in maniera costruttiva e creativa.

The course's objectives are the knowldge of the evolution (formal, antropological and stylistic) of the mask in history and the contribution given to the theatre's language , either prose or lyrical, music or ballet.
Through the teaching of the working stages of building a mask, the comparison with the professionals' work and the search of areas where the mask as an object is developped with new or alternative methodologies, students will be led to relate to the entire process of creating a mask and its language and will be able to do it in a constructive and creative way.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Il corso si prefigge una conoscenza teorica dell'importanza della maschera nell'ambito dello spettacolo dal vivo e della performance in quanto oggetto artistico, drammaturgico e narrativo, inoltre si prefigge di fornire allo studente una conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali legate alla figura del Creatore di maschere.

This course aims to give a theoretical knowledge of the prominent role of masks for live entertainment and their performance as artistic, dramaturgic and narrative tools. It also aims to provide to students both the knowledge and the understanding of all the relevant matters linked to the role of a creator of masks.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Il corso si prefigge di fornire una conoscenze di base delle storia della maschera e delle metodologie di realizzazione della stessa. Durante il corso si cercherà di sviluppare la capacità di ricerca di fonti ed elaborazione creativa di uno o più progetti, attraverso mezzi personali, che possano esprimere al meglio le peculiarità artistiche personali ma sempre in relazione ad un percorso narrativo preciso.
Verrà approfondita la capacità di interpretazione di un dato testo o tema in relazione alla creazione pratica di un oggetto di grande valenza espressiva (la maschera).

This course aims to provide basic knowldge of the history of masks and of the methodologies for their realization.
It aims to develop the ability of searching for sources and the creative elaboration of one or more projects , through personal means, which can express at best the individual artistic characteristics – always in respect to a precise narrative path.
The course will also develop the ability to interpret certain data or topics related to the practical creation of objects of great expressiveness (such as maks).

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Il corso si prefigge di dare strumenti critici per creare un oggetto "maschera" all'interno di uno spettacolo e/o evento artistico sviluppando il suo significato drammaturgico all'interno della scelte registiche, stilistiche o performative.
Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare il lavoro di progettazione e realizzazione della maschera e sarà quindi in grado di valutarle autonomamente, organizzando il lavoro su se stesso e sulla creazione artistica.

The course aims to provide the necessary critical tools to create an object- the mask- for an artistic perfomance, developing its dramaturgical meaning in reference to directorial, stilistical and performative decisions. At the end of the course, students will be able to pick up and interpret all relevant informations in order to deal with the design and the realization of a mask; they will be able to make autonomous /independent judgements and to organize their working and artistic process.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni ad interlocutori specialisti e non specialisti.
Con chiarezza nell'esposizione e uso appropriato del lessico specifico della disciplina potrà relazionarsi ad un ipotetico team artistico e lavorare con competenza e autonomia allo sviluppo condiviso e organico di un progetto artistico comune.

At the end of the course, students will be able to communicate information, ideas, problems and solutions to a specialized as well as a not specialized audience.
With a clear eloquence and the correct employment of the technical language of the discipline, they will be able to relate to an ipothetical artistic team and to work competently and independently to the shared and organic development of a common artistic project.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Al termine del corso lo studente avrà guadagnato un alto grado di conoscenze professionali, la consapevolezza e l'autonomia adeguate per diventare un professionista e un consapevole fruitore all'interno del mondo dello spettacolo, sia da un punto di vista teorico/creativo che pratico/realizzativo.

At the end of the course, students will have acquired a high degree of professional knowledge, the proper awareness and the autonomy to become professionals and conscious consumers inside the world of theatre/entertainment , under a point of view not only theoretical/ creative but also practical/ operational.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Per l'esame gli studenti sono tenuti a portare:
gli appunti delle lezioni teoriche (verrà fornito il materiale testuale, iconografico durante l'anno).
Il progetto delle tre maschere analizzate durante l'anno (completo di ricerca iconografica, moodboard e bozzetti grafici)
La Maschera INTEGRALE (realizzata in classe con i materiali indicati) e la Maschera dell'opera "Molto rumore per nulla" (realizzata in classe e in autonomia con i materiali ritenuti più idonei).
La Maschera 4.0 può rimanere un progetto di ricerca, non è necessario presentarla realizzata all'esame finale.

La seguente bibliografia è utile e consigliata, non è obbligatorio che gli studenti acquistino i testi indicati:

V.Turner, "Dal rito al teatro", Il Mulino, 1986.
Dario Fo, "Manuale minimo dell'attore", Einaudi, 2009
Jacques Lecoque, "Il corpo poetico. Un insegnamento della creazione teatrale", Arsenale Edizioni, 2021
Richard Corson, Beverly Gore Norcross, James Glavan, "Stage Makeup", Pearson, 10th Ediction.
Stefano Anselmo, "Il trucco e la maschera", Editrice BCM Milano, 1997.

For the exam, students are required to prepare:
- theoretical lessons notes (textual and iconographic material will be provided during the year).
- the project of the three masks analyzed during the year (complete with iconographic research, moodboard and graphical sketches).
- the ENTIRE MASK (made in class with the materials indicated) and the Mask for the play "Much Ado About Nothing" (made in class and independently with the materials deemed most suitable).
- The third "Mask 4.0" can remain a research project, it is not necessary to prepare it realized to the final exam.

The following bibliography is useful and recommended, it is not mandatory for students to purchase the indicated texts:

V.Turner, "Dal rito al teatro", Il Mulino, 1986.
Dario Fo, "Manuale minimo dell'attore", Einaudi, 2009
Jacques Lecoque, "Il corpo poetico. Un insegnamento della creazione teatrale", Arsenale Edizioni, 2021
Richard Corson, Beverly Gore Norcross, James Glavan, "Stage Makeup", Pearson, 10th Edition.
Stefano Anselmo, "Il trucco e la maschera", Editrice BCM Milano, 1997.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e l'analisi.

To follow the course and pass the exam successfully, particular competences are not required: during the lessons all the instruments to face the study and the analysis will be provided.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Lo studente verrà valutato finale sulla base delle 3 maschere analizzate, progettate e realizzate durante il corso e che verranno presentate in sede d'esame:
- Maschera INTEGRALE
- Maschera dell'opera "Molto rumore per nulla"
- Progetto Maschera 4.0

Verranno valutati la capacità di indagare fonti e riferimenti, di sviluppare un'idea formale e stilistica originale e drammaturgicamente coerente con i temi proposti, di tradurla mediante elaborati grafici e di finalizzarla tramite la realizzazione delle maschere.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Students' assessment will be based on the three masks analysed, designed and realized during the course, which will be shown at the final examination:
- Entire Mask;
- Mask for the play "Much ado about nothing"
- Project Mask 4.0.

Students will be assessed on their skills to search for sources and references, to develop a formal and stylistic idea, which has to be innovative and dramaturgically consistent with the themes addressed during the course, to render this idea grafically and to finalize it through the realization of the masks.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

ELEMENTI DI COSTUME PER IL TEATRO
COSTUME DESIGN ELEMENTS

Disciplina *Course*	ELEMENTI DI COSTUME PER IL TEATRO COSTUME DESIGN ELEMENTS			SAD	ADRPRS028
Docente/i *Teacher(s)*	Margherita Baldoni				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Nino Manfredi
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	26			CFA	1

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

PRIMA PARTE _ Analisi e definizione del significato di costume teatrale e del mestiere del costumista
Analisi e definizione del significato di costume teatrale attraverso la definizione e significato differente sia rispetto alle epoche storiche diverse che rispetto ai generi teatrali più diffusi, prosa, balletto, opera lirica, musical , intrattenimento come attività circense e performing art.
Introduzione al mestiere vero e proprio del costumista dove si andranno ad analizzare tutte le relazioni che intercorrono tra il costumista e il team creativo, e le fasi di lavoro che determinano il costume dal concepimento alla messa in scena.
SECONDA PARTE _ Elementi di storia per il costume teatrale
In questa seconda fase verra' analizzata brevemente l'evoluzione del costume teatrale dalla Antica Grecia, con la nascita della tragedia e della commedia ad oggi, cercando di indagare i vari elementi che componevano sia ll vestiario comune che quello del teatrante, durante le lezioni verranno presentati elementi di costume provenienti da sartorie teatrali per prendere realmente coscienza di cosa significa muoversi con un elemento di costume piuttosto che senza.
TERZA PARTE _ Elementi di progettazione del costume teatrale
Questa fase si articolerà in 5 lezioni, in questa fase si procederà all'applicazioni delle fasi descritte nella fase uno , cercando di individuare un testo che sia oggetto di studio e approfondimento nelle materie di regia e drammaturgia, portare una propria idea di costume e cercando di rappresentalo con i mezzi che si hanno a disposizione che possono essere disegni, schizzi, collage, immagini elaborate.
Revisione dei bozzetti con docente di regia, indicazioni di come potrebbero essere realizzati i costumi e quali materiali utilizzare capacità individuali di procurarsi il materiale per realizzare il costume inventato.

The course aims to create professionals and contious spectators able to grasp qualitative and communicative differences regarding the costume within a theatrical performance and the supply chain behind the birth of a theatrical costume.
PART ONE - Analysis and definition of the meaning of theatrical costume and the profession of costume designer.
Analysis and definition of the meaning of theatrical costume through the definition and different meaning both with respect to different historical periods and with respect to the most popular theatrical genres, prose, ballet, opera, musical, entertainment such as circus activity and performing art.
Introduction to the actual profession of the costume designer where we will analyze all the relationships that exist between the costume designer and the creative team, and the work phases that determine the costume from conception to staging.
PART SECOND - Elements of history for the theatrical costume
In this second phase, the evolution of theatrical costume from Ancient Greece, with the birth of tragedy and comedy to date, will be briefly analyzed, trying to investigate the various elements that made up both the common and theatrical clothing. During the lessons, costume elements from theatrical tailors will be presented, so that students become aware of what it means to move with an element of costume rather than without it.
THIRD PART _ Design elements of the theatrical costume
This phase will be divided into 5 lessons. In this phase we will proceed with the application of the phases described in phase two, trying to identify a text that is the subject of study and deepening in the subjects of direction and dramaturgy, to bring one's own idea of costume, and to represent it with the means that are available and that can be drawings, sketches, collages, elaborate images.
Revision of the sketches with the lecturer of direction (regia), indications of how the costumes could be made and which materials to use individual skills to obtain the material to make the invented costume.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

L'obbiettivo del corso porterà alla conoscenza teorica del contributo che il costumista apporta alla riuscita dello spettacolo sia esso prosa, lirica, musica o balletto, attraveso l'apprendimento delle fasi di lavoro , le conoscenze di base della storia del costume , l'applicazione di elementi d progettazioe del costume stesso.
Alla fine del corso l'allievo dovrebbe aver compreso la complessita del lavoro del costumista, conoscere l'importanza della relazione con il costume indossato, relazionarsi con il costume in maniera costruttiva e creativa.

The aim of the course is the obtaintion of the theoretical knowledge regarding the contribution that the costume designer makes to the success of the show, be it prose, opera, music or ballet, through the learning of the work phases, the basic knowledge of the history of costume, and the application of design elements of the costume itself.
At the end of the course the student should have understood the complexity of the costume designer's work, realze the importance of the relationship with the costume worn, and relate to the costume in a constructive and creative way.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Il corso si prefigge una conoscenza teorica dell'importanza del costume teatrale e della figura professionale ad esso dedicata sia nell'arco storico che nella rappresentazione contemporanea, l'allievo avrà conoscenze di base delle storia del costume teatrale e dell'uso del costume nella contemporaneità.

the course aims at a theoretical knowledge of the importance of theatrical costume and of the professional figure dedicated to it, both in the historical arc and in contemporary representation. The student will have acquired basic knowledge of the history of theatrical costume and the use of costume in the contemporary world

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

il corso si prefigge una consapevolezza da parte degli attori del rapporto che c'è tra il corpo e il costume e quello che esso implica nell'interpretazione del personaggio , nella parte finale del corso si cercherà di sviluppare la capacità di elaborare creativamente un bozzetto attraverso mezzi personali che dia corpo ad un personaggio studiato e analizzato durante il corso.

the course aims at an awareness on the part of the actors of the relationship between the body and the costume and what it implies in the interpretation of the character. In the final part of the course we will try to develop the ability of creatively elaborating a sketch that gives body to a character studied and analyzed during the course

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Il corso si prefigge di dare strumenti critici per comprendere il giusto utilizzo del costume all'interno dello spettacolo e il suo significato drammaturgico all'interno della scelta registica.

The course aims to give critical tools to understand the right use of costume within the show and its dramaturgical meaning within the director's choice

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Il corso si prefigge di creare degli interlocutori attenti e preparati quando si parla di costume all'interno di un team artistico e attori consapevoli dell'importanza del costume sai nella costruzione del persoanggio che nella relazione con tutta la macchina teatrale

The course aims to create both attentive and prepared interlocutors when it comes to costume within an artistic team and actors aware of the importance of costume, both in the construction of the character and in the relationship with the whole theatrical machine.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Il corso si prefigge di creare dei professionisti e degli spettatori consapevoli in grado di cogliere differenze qualitative e comunicative riguardanti il costume all'interno di uno spettacolo teatrale e la filiera che stà dietro la nascita di un costume teatrale .

the course aims to create professionals and contious spectators able to grasp qualitative and communicative differences regarding the costume within a theatrical performance and the supply chain behind the birth of a theatrical costume.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Paola Bignami: " Storia del costume teatrale. Oggetti per esibirsi nello spettacolo e in società" Carocci _ Roma - 2005
Silvana Sinisi "Cambi di scena. Teatro e arti visive nelle poetiche del novecento Bulzoni editore_ Roma _ 1995
IAntonella De Nisco i ndagine: moda e costume nel Teatro europeo del Novecento
dispense fornite dal docente
Paola Lo Sciuto "La forma è l'essenza. Storia del costume per lo spettacolo. Cinema, teatro, danza. L'arte del costume e il mestiere del costumista "_ Ps Edizioni _ 2015
Durante le lezioni verrano fornite dispenze per approfondire gli argomenti trattati.

Paola Bignami: " Storia del costume teatrale. Oggetti per esibirsi nello spettacolo e in società" Carocci _ Roma - 2005
Silvana Sinisi "Cambi di scena. Teatro e arti visive nelle poetiche del novecento Bulzoni editore_ Roma _ 1995
IAntonella De Nisco i ndagine: moda e costume nel Teatro europeo del Novecento
dispense fornite dal docente
Paola Lo Sciuto "La forma è l'essenza. Storia del costume per lo spettacolo. Cinema, teatro, danza. L'arte del costume e il mestiere del costumista "_ Ps Edizioni _ 2015
During lessons the thecher will suggest and will give some papers to elaborate on subjects treated

PREREQUISITI
PREREQUISITES

conoscenza di base della storia del teatro

Elementary knolege of teater history

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

La valutazione avverrà in itinere con una valutazione alla fine di ogni fase di lavoro:
La scrittura di un articolo critico dopo aver visto almeno tre spettacoli dove il costume verra' analizzato e commentato
Una verifica orale per la fase due dove verranno verificate le conoscenze di base in storia del costume teatrale
Una elaborato grafico del bozzetto del costume concordato con il docente.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The evaluation will be ongoing and also at the end of each work phase:
The submisison of a critical paper after having seen at least three shows where the costume will be analyzed and commented on.
An oral exam for phase two, where basic knowledge in the history of theatrical costume will be tested.
A graphic elaboration of the costume sketch agreed with the teacher.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

ELEMENTI DI COSTUME PER IL TEATRO
COSTUME DESIGN ELEMENTS

Disciplina *Course*	ELEMENTI DI COSTUME PER IL TEATRO COSTUME DESIGN ELEMENTS			SAD	ADRPRS028
Docente/i *Teacher(s)*	Margherita Baldoni				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Renato Rascel
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	26			CFA	1

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

PRIMA PARTE _ Analisi e definizione del significato di costume teatrale e del mestiere del costumista
Analisi e definizione del significato di costume teatrale attraverso la definizione e significato differente sia rispetto alle epoche storiche diverse che rispetto ai generi teatrali più diffusi, prosa, balletto, opera lirica, musical , intrattenimento come attività circense e performing art.
Introduzione al mestiere vero e proprio del costumista dove si andranno ad analizzare tutte le relazioni che intercorrono tra il costumista e il team creativo, e le fasi di lavoro che determinano il costume dal concepimento alla messa in scena.
SECONDA PARTE _ Elementi di storia per il costume teatrale
In questa seconda fase verra' analizzata brevemente l'evoluzione del costume teatrale dalla Antica Grecia, con la nascita della tragedia e della commedia ad oggi, cercando di indagare i vari elementi che componevano sia ll vestiario comune che quello del teatrante, durante le lezioni verranno presentati elementi di costume provenienti da sartorie teatrali per prendere realmente coscienza di cosa significa muoversi con un elemento di costume piuttosto che senza.
TERZA PARTE _ Elementi di progettazione del costume teatrale
Questa fase si articolerà in 5 lezioni, in questa fase si procederà all'applicazioni delle fasi descritte nella fase uno , cercando di individuare un testo che sia oggetto di studio e approfondimento nelle materie di regia e drammaturgia, portare una propria idea di costume e cercando di rappresentalo con i mezzi che si hanno a disposizione che possono essere disegni, schizzi, collage, immagini elaborate.
Revisione dei bozzetti con docente di regia, indicazioni di come potrebbero essere realizzati i costumi e quali materiali utilizzare capacità individuali di procurarsi il materiale per realizzare il costume inventato.

The course aims to create professionals and contious spectators able to grasp qualitative and communicative differences regarding the costume within a theatrical performance and the supply chain behind the birth of a theatrical costume.
PART ONE - Analysis and definition of the meaning of theatrical costume and the profession of costume designer.
Analysis and definition of the meaning of theatrical costume through the definition and different meaning both with respect to different historical periods and with respect to the most popular theatrical genres, prose, ballet, opera, musical, entertainment such as circus activity and performing art.
Introduction to the actual profession of the costume designer where we will analyze all the relationships that exist between the costume designer and the creative team, and the work phases that determine the costume from conception to staging.
PART SECOND - Elements of history for the theatrical costume
In this second phase, the evolution of theatrical costume from Ancient Greece, with the birth of tragedy and comedy to date, will be briefly analyzed, trying to investigate the various elements that made up both the common and theatrical clothing. During the lessons, costume elements from theatrical tailors will be presented, so that students become aware of what it means to move with an element of costume rather than without it.
THIRD PART _ Design elements of the theatrical costume
This phase will be divided into 5 lessons. In this phase we will proceed with the application of the phases described in phase two, trying to identify a text that is the subject of study and deepening in the subjects of direction and dramaturgy, to bring one's own idea of costume, and to represent it with the means that are available and that can be drawings, sketches, collages, elaborate images.
Revision of the sketches with the lecturer of direction (regia), indications of how the costumes could be made and which materials to use individual skills to obtain the material to make the invented costume.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

L'obbiettivo del corso porterà alla conoscenza teorica del contributo che il costumista apporta alla riuscita dello spettacolo sia esso prosa, lirica, musica o balletto, attraveso l'apprendimento delle fasi di lavoro , le conoscenze di base della storia del costume , l'applicazione di elementi d progettazioe del costume stesso.
Alla fine del corso l'allievo dovrebbe aver compreso la complessita del lavoro del costumista, conoscere l'importanza della relazione con il costume indossato, relazionarsi con il costume in maniera costruttiva e creativa.

The aim of the course is the obtaintion of the theoretical knowledge regarding the contribution that the costume designer makes to the success of the show, be it prose, opera, music or ballet, through the learning of the work phases, the basic knowledge of the history of costume, and the application of design elements of the costume itself.
At the end of the course the student should have understood the complexity of the costume designer's work, realze the importance of the relationship with the costume worn, and relate to the costume in a constructive and creative way.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Il corso si prefigge una conoscenza teorica dell'importanza del costume teatrale e della figura professionale ad esso dedicata sia nell'arco storico che nella rappresentazione contemporanea, l'allievo avrà conoscenze di base delle storia del costume teatrale e dell'uso del costume nella contemporaneità.

the course aims at a theoretical knowledge of the importance of theatrical costume and of the professional figure dedicated to it, both in the historical arc and in contemporary representation. The student will have acquired basic knowledge of the history of theatrical costume and the use of costume in the contemporary world

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

il corso si prefigge una consapevolezza da parte degli attori del rapporto che c'è tra il corpo e il costume e quello che esso implica nell'interpretazione del personaggio , nella parte finale del corso si cercherà di sviluppare la capacità di elaborare creativamente un bozzetto attraverso mezzi personali che dia corpo ad un personaggio studiato e analizzato durante il corso.

the course aims at an awareness on the part of the actors of the relationship between the body and the costume and what it implies in the interpretation of the character. In the final part of the course we will try to develop the ability of creatively elaborating a sketch that gives body to a character studied and analyzed during the course

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Il corso si prefigge di dare strumenti critici per comprendere il giusto utilizzo del costume all'interno dello spettacolo e il suo significato drammaturgico all'interno della scelta registica.

The course aims to give critical tools to understand the right use of costume within the show and its dramaturgical meaning within the director's choice

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Il corso si prefigge di creare degli interlocutori attenti e preparati quando si parla di costume all'interno di un team artistico e attori consapevoli dell'importanza del costume sai nella costruzione del persoanggio che nella relazione con tutta la macchina teatrale

The course aims to create both attentive and prepared interlocutors when it comes to costume within an artistic team and actors aware of the importance of costume, both in the construction of the character and in the relationship with the whole theatrical machine.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Il corso si prefigge di creare dei professionisti e degli spettatori consapevoli in grado di cogliere differenze qualitative e comunicative riguardanti il costume all'interno di uno spettacolo teatrale e la filiera che stà dietro la nascita di un costume teatrale .

the course aims to create professionals and contious spectators able to grasp qualitative and communicative differences regarding the costume within a theatrical performance and the supply chain behind the birth of a theatrical costume.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Paola Bignami: " Storia del costume teatrale. Oggetti per esibirsi nello spettacolo e in società" Carocci _ Roma - 2005
Silvana Sinisi "Cambi di scena. Teatro e arti visive nelle poetiche del novecento Bulzoni editore_ Roma _ 1995
IAntonella De Nisco i ndagine: moda e costume nel Teatro europeo del Novecento
dispense fornite dal docente
Paola Lo Sciuto "La forma è l'essenza. Storia del costume per lo spettacolo. Cinema, teatro, danza. L'arte del costume e il mestiere del costumista "_ Ps Edizioni _ 2015
Durante le lezioni verrano fornite dispenze per approfondire gli argomenti trattati.

Paola Bignami: " Storia del costume teatrale. Oggetti per esibirsi nello spettacolo e in società" Carocci _ Roma - 2005
Silvana Sinisi "Cambi di scena. Teatro e arti visive nelle poetiche del novecento Bulzoni editore_ Roma _ 1995
IAntonella De Nisco i ndagine: moda e costume nel Teatro europeo del Novecento
dispense fornite dal docente
Paola Lo Sciuto "La forma è l'essenza. Storia del costume per lo spettacolo. Cinema, teatro, danza. L'arte del costume e il mestiere del costumista "_ Ps Edizioni _ 2015
During lessons the thecher will suggest and will give some papers to elaborate on subjects treated

PREREQUISITI
PREREQUISITES

conoscenza di base della storia del teatro

Elementary knolege of teater history

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

La valutazione avverrà in itinere con una valutazione alla fine di ogni fase di lavoro:
La scrittura di un articolo critico dopo aver visto almeno tre spettacoli dove il costume verra' analizzato e commentato
Una verifica orale per la fase due dove verranno verificate le conoscenze di base in storia del costume teatrale
Una elaborato grafico del bozzetto del costume concordato con il docente.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The evaluation will be ongoing and also at the end of each work phase:
The submisison of a critical paper after having seen at least three shows where the costume will be analyzed and commented on.
An oral exam for phase two, where basic knowledge in the history of theatrical costume will be tested.
A graphic elaboration of the costume sketch agreed with the teacher.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

ELEMENTI DI COSTUME PER IL TEATRO
COSTUME DESIGN ELEMENTS

Disciplina *Course*	ELEMENTI DI COSTUME PER IL TEATRO COSTUME DESIGN ELEMENTS			SAD	ADRPRS028
Docente/i *Teacher(s)*	Margherita Baldoni				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	PRIMO FIRST	Corso *Class*	Delia Scala
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	26			CFA	1

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

PRIMA PARTE _ Analisi e definizione del significato di costume teatrale e del mestiere del costumista
Analisi e definizione del significato di costume teatrale attraverso la definizione e significato differente sia rispetto alle epoche storiche diverse che rispetto ai generi teatrali più diffusi, prosa, balletto, opera lirica, musical , intrattenimento come attività circense e performing art.
Introduzione al mestiere vero e proprio del costumista dove si andranno ad analizzare tutte le relazioni che intercorrono tra il costumista e il team creativo, e le fasi di lavoro che determinano il costume dal concepimento alla messa in scena.
SECONDA PARTE _ Elementi di storia per il costume teatrale
In questa seconda fase verra' analizzata brevemente l'evoluzione del costume teatrale dalla Antica Grecia, con la nascita della tragedia e della commedia ad oggi, cercando di indagare i vari elementi che componevano sia ll vestiario comune che quello del teatrante, durante le lezioni verranno presentati elementi di costume provenienti da sartorie teatrali per prendere realmente coscienza di cosa significa muoversi con un elemento di costume piuttosto che senza.
TERZA PARTE _ Elementi di progettazione del costume teatrale
Questa fase si articolerà in 5 lezioni, in questa fase si procederà all'applicazioni delle fasi descritte nella fase uno , cercando di individuare un testo che sia oggetto di studio e approfondimento nelle materie di regia e drammaturgia, portare una propria idea di costume e cercando di rappresentalo con i mezzi che si hanno a disposizione che possono essere disegni, schizzi, collage, immagini elaborate.
Revisione dei bozzetti con docente di regia, indicazioni di come potrebbero essere realizzati i costumi e quali materiali utilizzare capacità individuali di procurarsi il materiale per realizzare il costume inventato.

The course aims to create professionals and contious spectators able to grasp qualitative and communicative differences regarding the costume within a theatrical performance and the supply chain behind the birth of a theatrical costume.
PART ONE - Analysis and definition of the meaning of theatrical costume and the profession of costume designer.
Analysis and definition of the meaning of theatrical costume through the definition and different meaning both with respect to different historical periods and with respect to the most popular theatrical genres, prose, ballet, opera, musical, entertainment such as circus activity and performing art.
Introduction to the actual profession of the costume designer where we will analyze all the relationships that exist between the costume designer and the creative team, and the work phases that determine the costume from conception to staging.
PART SECOND - Elements of history for the theatrical costume
In this second phase, the evolution of theatrical costume from Ancient Greece, with the birth of tragedy and comedy to date, will be briefly analyzed, trying to investigate the various elements that made up both the common and theatrical clothing. During the lessons, costume elements from theatrical tailors will be presented, so that students become aware of what it means to move with an element of costume rather than without it.
THIRD PART _ Design elements of the theatrical costume
This phase will be divided into 5 lessons. In this phase we will proceed with the application of the phases described in phase two, trying to identify a text that is the subject of study and deepening in the subjects of direction and dramaturgy, to bring one's own idea of costume, and to represent it with the means that are available and that can be drawings, sketches, collages, elaborate images.
Revision of the sketches with the lecturer of direction (regia), indications of how the costumes could be made and which materials to use individual skills to obtain the material to make the invented costume.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

L'obbiettivo del corso porterà alla conoscenza teorica del contributo che il costumista apporta alla riuscita dello spettacolo sia esso prosa, lirica, musica o balletto, attraveso l'apprendimento delle fasi di lavoro , le conoscenze di base della storia del costume , l'applicazione di elementi d progettazioe del costume stesso.
Alla fine del corso l'allievo dovrebbe aver compreso la complessita del lavoro del costumista, conoscere l'importanza della relazione con il costume indossato, relazionarsi con il costume in maniera costruttiva e creativa.

The aim of the course is the obtaintion of the theoretical knowledge regarding the contribution that the costume designer makes to the success of the show, be it prose, opera, music or ballet, through the learning of the work phases, the basic knowledge of the history of costume, and the application of design elements of the costume itself.
At the end of the course the student should have understood the complexity of the costume designer's work, realze the importance of the relationship with the costume worn, and relate to the costume in a constructive and creative way.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Il corso si prefigge una conoscenza teorica dell'importanza del costume teatrale e della figura professionale ad esso dedicata sia nell'arco storico che nella rappresentazione contemporanea, l'allievo avrà conoscenze di base delle storia del costume teatrale e dell'uso del costume nella contemporaneità.

the course aims at a theoretical knowledge of the importance of theatrical costume and of the professional figure dedicated to it, both in the historical arc and in contemporary representation. The student will have acquired basic knowledge of the history of theatrical costume and the use of costume in the contemporary world

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

il corso si prefigge una consapevolezza da parte degli attori del rapporto che c'è tra il corpo e il costume e quello che esso implica nell'interpretazione del personaggio , nella parte finale del corso si cercherà di sviluppare la capacità di elaborare creativamente un bozzetto attraverso mezzi personali che dia corpo ad un personaggio studiato e analizzato durante il corso.

the course aims at an awareness on the part of the actors of the relationship between the body and the costume and what it implies in the interpretation of the character. In the final part of the course we will try to develop the ability of creatively elaborating a sketch that gives body to a character studied and analyzed during the course

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Il corso si prefigge di dare strumenti critici per comprendere il giusto utilizzo del costume all'interno dello spettacolo e il suo significato drammaturgico all'interno della scelta registica.

The course aims to give critical tools to understand the right use of costume within the show and its dramaturgical meaning within the director's choice

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Il corso si prefigge di creare degli interlocutori attenti e preparati quando si parla di costume all'interno di un team artistico e attori consapevoli dell'importanza del costume sai nella costruzione del persoanggio che nella relazione con tutta la macchina teatrale

The course aims to create both attentive and prepared interlocutors when it comes to costume within an artistic team and actors aware of the importance of costume, both in the construction of the character and in the relationship with the whole theatrical machine.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Il corso si prefigge di creare dei professionisti e degli spettatori consapevoli in grado di cogliere differenze qualitative e comunicative riguardanti il costume all'interno di uno spettacolo teatrale e la filiera che stà dietro la nascita di un costume teatrale .

the course aims to create professionals and contious spectators able to grasp qualitative and communicative differences regarding the costume within a theatrical performance and the supply chain behind the birth of a theatrical costume.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Paola Bignami: " Storia del costume teatrale. Oggetti per esibirsi nello spettacolo e in società" Carocci _ Roma - 2005
Silvana Sinisi "Cambi di scena. Teatro e arti visive nelle poetiche del novecento Bulzoni editore_ Roma _ 1995
IAntonella De Nisco i ndagine: moda e costume nel Teatro europeo del Novecento
dispense fornite dal docente
Paola Lo Sciuto "La forma è l'essenza. Storia del costume per lo spettacolo. Cinema, teatro, danza. L'arte del costume e il mestiere del costumista "_ Ps Edizioni _ 2015
Durante le lezioni verrano fornite dispenze per approfondire gli argomenti trattati.

Paola Bignami: " Storia del costume teatrale. Oggetti per esibirsi nello spettacolo e in società" Carocci _ Roma - 2005
Silvana Sinisi "Cambi di scena. Teatro e arti visive nelle poetiche del novecento Bulzoni editore_ Roma _ 1995
IAntonella De Nisco i ndagine: moda e costume nel Teatro europeo del Novecento
dispense fornite dal docente
Paola Lo Sciuto "La forma è l'essenza. Storia del costume per lo spettacolo. Cinema, teatro, danza. L'arte del costume e il mestiere del costumista "_ Ps Edizioni _ 2015
During lessons the thecher will suggest and will give some papers to elaborate on subjects treated

PREREQUISITI
PREREQUISITES

conoscenza di base della storia del teatro

Elementary knolege of teater history

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

La valutazione avverrà in itinere con una valutazione alla fine di ogni fase di lavoro:
La scrittura di un articolo critico dopo aver visto almeno tre spettacoli dove il costume verra' analizzato e commentato
Una verifica orale per la fase due dove verranno verificate le conoscenze di base in storia del costume teatrale
Una elaborato grafico del bozzetto del costume concordato con il docente.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The evaluation will be ongoing and also at the end of each work phase:
The submisison of a critical paper after having seen at least three shows where the costume will be analyzed and commented on.
An oral exam for phase two, where basic knowledge in the history of theatrical costume will be tested.
A graphic elaboration of the costume sketch agreed with the teacher.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

ELEMENTI DI COSTUME PER IL TEATRO
COSTUME DESIGN ELEMENTS

Disciplina *Course*	ELEMENTI DI COSTUME PER IL TEATRO COSTUME DESIGN ELEMENTS			SAD	ADRPRS028
Docente/i *Teacher(s)*	Margherita Baldoni				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	SECONDO SECOND	Corso *Class*	–
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	26			CFA	1

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

PRIMA PARTE _ Analisi e definizione del significato di costume teatrale e del mestiere del costumista
Analisi e definizione del significato di costume teatrale attraverso la definizione e significato differente sia rispetto alle epoche storiche diverse che rispetto ai generi teatrali più diffusi, prosa, balletto, opera lirica, musical , intrattenimento come attività circense e performing art.
Introduzione al mestiere vero e proprio del costumista dove si andranno ad analizzare tutte le relazioni che intercorrono tra il costumista e il team creativo, e le fasi di lavoro che determinano il costume dal concepimento alla messa in scena.
SECONDA PARTE _ Elementi di storia per il costume teatrale
In questa seconda fase verra' analizzata brevemente l'evoluzione del costume teatrale dalla Antica Grecia, con la nascita della tragedia e della commedia ad oggi, cercando di indagare i vari elementi che componevano sia ll vestiario comune che quello del teatrante.
Durante le lezioni verranno presentati elementi di costume provenienti da sartorie teatrali per prendere realmente coscienza di cosa significa muoversi con un elemento di costume piuttosto che senza.
TERZA PARTE _ Elementi di progettazione del costume teatrale
Questa fase si articolerà in 5 lezioni. In questa fase si procederà all'applicazione delle fasi descritte nella fase due, cercando di individuare un testo che sia oggetto di studio e approfondimento nelle materie di regia e drammaturgia, di portare una propria idea di costume, e di rappresentalo con i mezzi che si hanno a disposizione che possono essere disegni, schizzi, collage, immagini elaborate.
Revisione dei bozzetti con docente di regia, indicazioni di come potrebbero essere realizzati i costumi e quali materiali utilizzare capacità individuali di procurarsi il materiale per realizzare il costume inventato.

PART ONE - Analysis and definition of the meaning of theatrical costume and the profession of costume designer
Analysis and definition of the meaning of theatrical costume through the definition and different meaning both with respect to different historical periods and with respect to the most popular theatrical genres, prose, ballet, opera, musical, entertainment such as circus activity and performing art.
Introduction to the actual profession of the costume designer where we will analyze all the relationships that exist between the costume designer and the creative team, and the work phases that determine the costume from conception to staging
SECOND PART - Elements of history for the theatrical costume
In this second phase, the evolution of theatrical costume from Ancient Greece, with the birth of tragedy and comedy to date, will be briefly analyzed, trying to investigate the various elements that made up both the common and theatrical clothing. During the lessons, costume elements from theatrical tailors will be presented, so that students become aware of what it means to move with an element of costume rather than without it.
THIRD PART _ Design elements of the theatrical costume
This phase will be divided into 5 lessons. In this phase we will proceed with the application of the phases described in phase two, trying to identify a text that is the subject of study and deepening in the subjects of direction and dramaturgy, to bring one's own idea of costume, and to represent it with the means that are available and that can be drawings, sketches, collages, elaborate images.
Revision of the sketches with the lecturer of direction (regia), indications of how the costumes could be made and which materials to use individual skills to obtain the material to make the invented costume.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

L'obbiettivo del corso è la conoscenza teorica del contributo che il costumista apporta alla riuscita dello spettacolo sia esso prosa, lirica, musica o balletto, attraveso l'apprendimento delle fasi di lavoro, le conoscenze di base della storia del costume, e l'applicazione di elementi d progettazioe del costume stesso. Alla fine del corso l'allievo dovrebbe aver compreso la complessita del lavoro del costumista, conoscere l'importanza della relazione con il costume indossato, e relazionarsi con il costume in maniera costruttiva e creativa.

The aim of the course is the obtaintion of the theoretical knowledge regarding the contribution that the costume designer makes to the success of the show, be it prose, opera, music or ballet, through the learning of the work phases, the basic knowledge of the history of costume, and the application of design elements of the costume itself. At the end of the course the student should have understood the complexity of the costume designer's work, realze the importance of the relationship with the costume worn, and relate to the costume in a constructive and creative way.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

il corso si prefigge una conoscenza teorica dell'importanza del costume teatrale e della figura professionale ad esso dedicata, sia nell'arco storico che nella rappresentazione contemporanea. L'allievo avrà conoscenze di base delle storia del costume teatrale e dell'uso del costume nella contemporaneità.

The course aims at a theoretical knowledge of the importance of theatrical costume and of the professional figure dedicated to it, both in the historical arc and in contemporary representation. The student will have acquired basic knowledge of the history of theatrical costume and the use of costume in the contemporary world.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Il corso si prefigge una consapevolezza da parte degli attori del rapporto che c'è tra il corpo e il costume e quello che esso implica nell'interpretazione del personaggio. Nella parte finale del corso si cercherà di sviluppare la capacità di elaborare creativamente un bozzetto attraverso mezzi personali che dia corpo ad un personaggio studiato e analizzato durante il corso.

The course aims at an awareness on the part of the actors of the relationship between the body and the costume and what it implies in the interpretation of the character. In the final part of the course we will try to develop the ability of creatively elaborating a sketch that gives body to a character studied and analyzed during the course.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Il corso si prefigge di dare strumenti critici per comprendere il giusto utilizzo del costume all'interno dello spettacolo e il suo significato drammaturgico all'interno della scelta registica.

The course aims to give critical tools to understand the right use of costume within the show and its dramaturgical meaning within the director's choice.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Il corso si prefigge di creare degli interlocutori attenti e preparati quando si parla di costume all'interno di un team artistico e attori consapevoli dell'importanza del costume sai nella costruzione del persoanggio che nella relazione con tutta la macchina teatrale.

The course aims to create both attentive and prepared interlocutors when it comes to costume within an artistic team and actors aware of the importance of costume, both in the construction of the character and in the relationship with the whole theatrical machine.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Il corso si prefigge di creare degli professionisti e spettatori consapevoli e in grado di cogliere differenze qualitative e comunicative riguardanti il costume all'interno di uno spettacolo teatrale e la filiera che stà dietro la nascita di un costume teatrale .

The course aims to create professionals and contious spectators able to grasp qualitative and communicative differences regarding the costume within a theatrical performance and the supply chain behind the birth of a theatrical costume.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Paola Bignami: Storia del costume teatrale . Oggetti per esibirsi nello spettacolo e in società" Carocci_Roma_ 2005
Silvana Sinisi: Cambi di scena. Teatro e arti visive nelle petiche del novecento" Bulzoni Editore_Roma_ 1995
Paola Lo Sciuto " La forma e' l'essenza ", PS Edizioni _ 2018
Durante le lezioni verranno fornite delle dispense dall'insegnante

Paola Bignami: Storia del costume teatrale . Oggetti per esibirsi nello spettacolo e in società" Carocci_Roma_ 2005
Silvana Sinisi: Cambi di scena. Teatro e arti visive nelle petiche del novecento" Bulzoni Editore_Roma_ 1995
Paola Lo Sciuto " La forma e' l'essenza ", PS Edizioni _ 2018
Durante le lezioni verranno fornite delle dispense dall'insegnante

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Conoscenza base della storia del teatro

Elementary knolege oh History Theatre

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

La valutazione avverrà in itinere con una valutazione alla fine di ogni fase di lavoro:
La scrittura di un articolo critico dopo aver visto almeno tre spettacoli dove il costume verra' analizzato e commentato
Una verifica orale per la fase due dove verranno verificate le conoscenze di base in storia del costume teatrale
Una elaborato grafico del bozzetto del costume concordato con il docente.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The evaluation will be ongoing and also at the end of each work phase:
The submisison of a critical paper after having seen at least three shows where the costume will be analyzed and commented on
An oral exam for phase two, where basic knowledge in the history of theatrical costume will be tested
A graphic elaboration of the costume sketch agreed with the teacher.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

ADATT. TESTI E SCRITTURA SCENICA
TEXT ADAPT. AND STAGE WRITING

Disciplina *Course*	ADATT. TESTI E SCRITTURA SCENICA TEXT ADAPT. AND STAGE WRITING			SAD	ADRDS030
Docente/i *Teacher(s)*	Carlo Susa				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	TERZO THIRD	Corso *Class*	–
Tipologia disciplina *Teaching methods*	PRATICA PRACTICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	104			CFA	4

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Il corso si propone di analizzare le principali forme drammatiche utilizzate in epoca contemporanea, con l'intento di fornire agli studenti strumenti utili a condurre un'approfondita analisi drammaturgica di un testo e i primi rudimenti di scrittura teatrale. Per ottenere questi obiettivi, il percorso didattico si struttura in quattro parti, tra loro intrecciate e complementari: due di natura storico-analitica e due di natura teorico-pratica.
Le due unità didattiche di natura storica ripercorrono le principali linee-guida della storia del teatro musicale e di prosa che hanno caratterizzato il XIX e il XX secolo, privilegiando le civiltà teatrali sviluppatesi in Europa occidentale, in Russia e negli Stati Uniti. Si segue il doppio binario del teatro di prosa e di quello musicale, soffermandosi sia sulle specificità dei due ambiti, sia sui loro collegamenti e omologie, oltre che sui rapporti tra testo e musica nelle diverse epoche storiche.
Per quanto riguarda invece le due unità di natura teorico-pratica più direttamente legate alla scrittura teatrale, si prevede di analizzare le forme drammatiche delle quali si sono visti l'origine e lo sviluppo nelle unità storiche, fornendo degli strumenti utili a gestirle drammaturgicamente nell'ambito di un progetto di messa in scena. Entrando più nello specifico, la prima unità è dedicata all'analisi e alla scrittura drammaturgica e prevede l'approfondimento di elementi introdotti nel corso del secondo anno, quali il concetto di conflitto drammatico; la figura del protagonista, i suoi desideri e obiettivi, gli ostacoli che si frappongono tra lui e il suo obiettivo principale; la caratterizzazione degli altri personaggi; la natura dei generi e degli stili drammaturgici; il concetto di struttura e la divisione in unità drammatiche (atti). Tale approfondimento prevede il supporto della visione critica di alcuni video di spettacoli teatrali o di film, e una serie di esercizi di scrittura, da svolgere sia ex tempore, che in modo più ragionato al di fuori delle ore di lezione.
La seconda unità teorico-pratica prevede l'approfondimento, con l'ausilio di strumenti analoghi alla prima, di un archetipo che nell'ultimo secolo ha assunto una rilevanza senza precedenti, sia per ciò che concerne lo sviluppo dei testi drammatici, sia per quanto riguarda il lavoro di interpretazione e sviluppo dei personaggi: il cosiddetto 'viaggio dell'eroe', teorizzato e codificato da Joseph Campbell e Christopher Vogler.

The course analyzes the main dramatic forms used in contemporary times, with the aim of providing students with useful tools to conduct an in-depth dramaturgical analysis of a text and the basic rudiments of theatrical writing. To achieve these objectives, the educational path is structured in four units, intertwined and complementary: two of a historical-analytical nature and two of a theoretical-practical nature.
The two historical didactic units retrace the main guidelines of the history of musical and prose theater that characterized the nineteenth and twentieth centuries, favoring the theatrical civilizations that developed in Western Europe, Russia and the United States. We follow the double track of prose and musical theater, focusing both on the specificities of the two areas, and on their connections and homologies, as well as on the relationships between text and music in different historical periods.
In the two units of a theoretical-practical nature more directly linked to theatrical writing, instead, we analyze the dramatic forms of which we have seen the origin and development in the historical units, providing useful tools to manage them in the context of staging projects.
More specifically, the first unit is dedicated to dramaturgical analysis and writing, and foresees the deepening of elements introduced during the second year, such as the concept of dramatic conflict; the figure of the protagonist, his desires and goals, the obstacles that stand between him and his main goal; the characterization of the other characters; the nature of genres and dramaturgical styles; the concept of structure and the division into dramatic units (acts). This in-depth study includes the support of the critical viewing of some videos of theatrical performances or films, and some writing exercises, to be carried out both 'ex tempore' and in a more reasoned way, outside of class hours.
The second theoretical-practical unit provides for the deepening, with the aid of tools similar to the first, of an archetype that in the last century has assumed unprecedented importance, both for what concerns the development of dramatic texts, and for what it concerns the work of interpretation and development of the characters: the so-called 'hero's journey', theorized and studied by Joseph Campbell and Christopher Vogler.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

I risultati di apprendimento attesi al termine del corso, definiti secondo i parametri europei esemplificati nei cinque descrittori di Dublino sono i seguenti.

The learning objectives and expected outcomes at the end of the course, defined according to the European parameters exemplified in the five Dublin descriptors, are described below.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Alla fine del corso, gli studenti saranno in grado di analizzare un testo drammatico, uno spettacolo teatrale, o un film, essendo in grado di comprenderne la struttura, i meccanismi di funzionamento principali e le linee di sviluppo fondamentali, oltre che di ricostruire gli archi di trasformazione dei personaggi che vi agiscono. Queste conoscenze amplieranno e completeranno le loro competenze professionali e saranno loro utili anche nel momento in cui dovessero approcciarsi a forme di espressione non strettamente riconducibili alla drammaturgia (come la narrativa, il giornalismo, le arti figurative, la musica), ma che ne mutuano alcune caratteristiche fondamentali.
Per quanto riguarda la parte storico-critica del corso, che chiude un percorso triennale, gli studenti acquisiranno la capacità di saper leggere e interpretare natura, funzioni e poetiche dei principali autori, gruppi e istanze teatrali e spettacolari che hanno caratterizzato la storia del teatro della seconda metà dell'Ottocento e del secolo scorso. Più specificamente, matureranno un'idea precisa delle più importanti concezioni teatrali sviluppatesi nel mondo occidentale nell'ultimo secolo e mezzo e del ruolo e delle funzioni in esse svolti dall'attore.

At the end of the course, students will be able to analyze a dramatic text, a play, or a film, being able to understand its structure, the main operating mechanisms and the fundamental lines of development, as well as to reconstruct the transformational arcs of the characters. This knowledge will expand and complete their professional skills and will be useful to them even when they should approach forms of expression not strictly attributable to dramaturgy (such as fiction, journalism, figurative arts, music), but which borrow some of them key features.
As regards the historical-critical part of the course, which closes a three-year training, students will acquire the ability to know how to read and interpret the nature, functions and poetics of the main authors, groups and theatrical and spectacular instances that have characterized the history of the theater of the second half of the nineteenth and last century. More specifically, they will develop a precise idea of the most important theatrical concepts developed in the Western world in the last century and a half and of the role and functions performed in them by the actor.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Gli studenti saranno in grado di applicare i principi di analisi e la scrittura alla composizione dei loro testi drammatici. Saranno anche in grado di intervenire in modo più efficace sui testi drammatici ai quali potranno essere chiamati a lavorare nel corso della loro vita professionale e di concepire dei più efficaci progetti di interpretazione e messa in scena, che tengano conto non solo dei loro elementi denotativi e connotativi, ma anche di quelli strutturali.
Si prevede che gli studenti siano anche in grado di confrontarsi con le principali problematiche relative alla storia del teatro e dello spettacolo contemporaneo e che possano aver sviluppato una propria capacità di ricerca e apprendimento in relazione agli ambiti trattati dal corso, capendo meglio quali sono i testi, le tipologie di spettacolo teatrale e le tendenze maggiormente in linea con le proprie capacità e il proprio stile performativo.

Students will be able to apply the principles of analysis and writing to the composition of their dramatic texts. They will also be able to intervene more effectively on the dramatic texts on which they may be called to work during their professional life and to conceive the most effective projects of interpretation and staging, which take into account not only their denoting and connotative, but also structural ones.
It's expected that students will also be able to deal with the main issues relating to the history of contemporary theater and entertainment and that they may have developed their own research and learning skills in relation to the areas covered by the course, better understanding what are the texts, the types of theatrical performances and the trends most in line with their skills and their performance style.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Avendo acquisito la capacità di analizzare approfonditamente un testo drammatico e di comporne uno proprio, gli studenti potranno maturare una maggiore autonomia e profondità di giudizio, nel momento in cui si troveranno a confrontarsi professionalmente con testi teatrali o sceneggiature. A quel punto, il loro giudizio sulle caratteristiche e i punti di forza e di debolezza del testo drammatico sarà ancora più circostanziato, potendo condividere anche tecnicamente il punto di vista dell'autore.
Si prevede che gli studenti possano altresì imparare ad avvalersi di strumenti intellettuali che li mettano in condizione di approcciarsi a spettacoli, autori, testi teatrali, allestimenti, attività di compagnie e proposte di centri di produzione spettacolare, essendo in grado di metterli in relazione alle tradizioni nelle quali si inseriscono e di rendere possibile sia una comprensione delle istanze critiche di norma utilizzate nel mondo dello spettacolo, sia un'interpretazione personale che possa metterli in relazione con il proprio gusto e la propria poetica.

Having acquired the ability to thoroughly analyze a dramatic text and to compose their own, students will be able to develop greater autonomy and depth of judgment, when they will find themselves professionally confronted with theatrical texts or screenplays. At that point, their judgment on the characteristics and strengths and weaknesses of the dramatic text will be even more detailed, being able to share the author's point of view also technically.
It's expected that students can also learn to make use of intellectual tools that enable them to approach shows, authors, plays, productions, company activities and proposals for spectacular production centers, being able to relate them to traditions in which they are inserted, and to make possible both an understanding of the critical issues normally used in the world of entertainment, and a personal interpretation that can relate them to one's own taste and poetics.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Gli studenti acquisiranno la capacità di utilizzare correttamente i principali termini del vocabolario tecnico specifico della drammaturgia e della storia del teatro. In questo modo saranno in grado di organizzare meglio e in modo più chiaro i loro discorsi analitici riguardanti testi e spettacoli teatrali, sceneggiature e film e esporre in modo corretto e articolato i contenuti del corso e le idee che hanno maturato su di essi.

Students will acquire the ability to correctly use the main terms of the specific technical vocabulary of dramaturgy and the history of theater. In this way, they will be able to better and more clearly organize their analytical discourses regarding dramas and theathral shows, screenplays and films and to present in a correct and articulated way the contents of the course and the ideas they have developed about them.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Gli aspetti sottolineati in relazione allo sviluppo dell'autonomia di giudizio si legano anche all'acquisizione delle capacità di apprendimento. In modo simile alle abilità nello svolgimento dei lavori manuali, in drammaturgia le capacità analitiche e la creatività aumentano con l'esercizio e con la familiarità con gli attrezzi del mestiere. Inoltre, nel corso delle lezioni, verranno date informazioni utili a sviluppare ulteriormente le conoscenze e le competenze maturate nell'ambito del corso anche dopo la sua conclusione: si indicheranno saggi, monografie, manuali di scrittura, esercizi da compiere, ed eventualmente tipologie di corsi da seguire per sviluppare le differenti abilità necessarie allo sviluppo delle capacità drammaturgiche e la conoscenza storico-critica della storia del teatro e dello spettacolo. Per quanto concerne specificamente quest'ultimo ambito, gli studenti saranno stimolati a considerare le conoscenze storiche come un possibile inventario di soluzioni che possano rispondere alle loro esigenze lavorative, consentendo loro di essere anche in grado di collaborare proficuamente con le altre figure professionali che agiscono negli ambiti artistici e spettacolari.

The aspects highlighted in relation to the development of independent judgment are also linked to the acquisition of learning skills. Similarly to the skills in performing manual work, in dramaturgy the analytical skills and creativity increase with practice and familiarity with the professional tools. Furthermore, during the lessons, useful information will be given to further develop the knowledge and skills acquired during the course even after its conclusion: essays, monographs, writing manuals, exercises to be performed, and possibly types of courses to be followed will be indicated to develop the different skills necessary for the development of dramaturgical skills and historical-critical knowledge of the history of theater and entertainment. As regards the latter area specifically, students will be stimulated to consider historical knowledge as a possible inventory of solutions that can respond to their work needs, allowing them to also be able to collaborate profitably with other professionals who act in artistic and spectacular areas.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Unità didattica 1
Per l'u.d. 1, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:
Gli appunti delle lezioni;
Y. Lavandier, "L'abc della drammaturgia", Roma, Audino, 2001, 2 voll., I, pp. 30-239.

Unità didattica 2
Per l'u.d. 2, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:
Gli appunti delle lezioni;
Giovanni Morelli, "L'opera II", Italian Culture On the Net, 2003.

Unità didattica 3
Per l'u.d. 3, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:
Gli appunti delle lezioni;
C. Bernardi, C. Susa (a cura di), "Storia Essenziale del Teatro", Vita e Pensiero, Milano, 2005, in particolare pp. 256-379 e pp. 411-465 (per i testi relativi al periodo in oggetto);
Tre testi teatrali trattati nell'ambito del corso, in qualsiasi edizione critica disponibile. In caso di dubbi riguardanti la scelta delle letture, il docente è disponibile a consigliare gli studenti.

Unità didattica 4
Per l'u.d. 4, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:
Gli appunti delle lezioni;
C. Vogler, "Il viaggio dell'eroe. La struttura del mito ad uso di scrittori di narrativa e di cinema", Roma, Audino, 2010.

Unit 1
For unit 1, students are required to study:
lecture notes;
Y. Lavandier, "L'abc della drammaturgia", Roma, Audino, 2001, 2 voll., I, pp. 30-239.

Unit 2
For unit 2, students are required to study:
lecture notes;
Giovanni Morelli, "L'opera II", Italian Culture On the Net, 2003.

Unit 3
For unit 3, students are required to study:
lecture notes;
C. Bernardi, C. Susa (a cura di), "Storia Essenziale del Teatro", Vita e Pensiero, Milano, 2005, pp. 256-379 and pp. 411-465 (for the texts relating to the period in question);
Three plays treated within the course, in any critical edition available. In case of doubts regarding the choice of readings, the teacher is available to advise students.

Unit 4
For unit 4, students are required to study:
lecture notes;
C. Vogler, "Il viaggio dell'eroe. La struttura del mito ad uso di scrittori di narrativa e di cinema", Roma, Audino, 2010.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame è importante possedere una conoscenza di base della storia del teatro e della drammaturgia di epoca antica, medievale e moderna. In ogni caso, a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e l'analisi dei testi proposti anche nel caso in cui lo studente avesse scarse conoscenze pregresse.

To attend the course and successfully pass the exam, it is advisable to have a basic knowledge of the history of theater and dramaturgy of ancient, medieval and modern times. In any case, all the tools to deal with the study and analysis of the proposed texts will be provided in class, even if the student has little previous knowledge.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Orale: la prova orale consiste in un colloquio sugli argomenti trattati nell'ambito delle due unità di natura storica, volto ad accertare le capacità di memorizzare tendenze, fenomeni e protagonisti caratterizzanti i periodi presi in esame e di analizzare criticamente le tre opere teatrali preparate dal candidato. Alla conclusione del primo semestre, sarà concessa agli studenti che lo riterranno opportuno la possibilità di sostenere una prova d'esame sulla parte di programma svolta sino a quel momento. A coloro che passeranno tale prova sarà scontata la relativa parte di programma in occasione dell'esame finale.
Scritta: la parte scritta consiste nello svolgimento di una serie di esercizi di analisi, scrittura e riscrittura di testi teatrali che verranno assegnati durante lo svolgimento del corso, in parte essendo assegnati dal docente e in parte in base alle scelte dello studente.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Oral: the oral exam consists of an interview on the topics covered within the two units of a historical nature, aimed at ascertaining the ability to memorize trends, phenomena and protagonists characterizing the periods examined and to critically analyze the three theatrical works prepared by the candidate. At the end of the first semester, students who deem it appropriate will be given the opportunity to take an exam on the part of the program carried out up to that moment. Those who pass this test will receive the relevant part of the program on the occasion of the final exam.
Written: the written part of the exam consists in carrying out a series of exercises of analysis, writing and rewriting of theatrical texts that will be assigned during the course, in part being assigned by the teacher and in part on the basis of the student's choices.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

ORGANIZZ. E OBBLIGHI DI PALCOSCENICO
MANAGEMENT AND STAGE REGULATION

Disciplina *Course*	ORGANIZZ. E OBBLIGHI DI PALCOSCENICO MANAGEMENT AND STAGE REGULATION			SAD	ADREOS035
Docente/i *Teacher(s)*	Davide Ienco				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	TERZO THIRD	Corso *Class*	–
Tipologia disciplina *Teaching methods*	TEORICA THEORETICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	16			CFA	2

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Il corso introduce alla conoscenza di tutte le maestranze creative, artistiche e tecniche che lavorano in uno spazio teatrale, e affronta i diritti, doveri e obblighi delle singole figure, in relazione alle attività mirate alla rappresentazione o alla funzionalità di un esercizio teatrale.

The course introduces the knowledge of all the creative, artistic and technical workers who work in a theatrical space, and addresses the rights, duties and obligations of the individual figures, in relation to the activities aimed at the representation or functionality of a theatrical exercise.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso "Organizzazione di palcoscenico" ha l'obiettivo di far percepire agli studenti Il teatro come lavoro collettivo: diritti, doveri e obblighi per stare in palcoscenico. In particolare il corso approfondisce la conoscenza di tutte le maestranze creative, artistiche e tecniche che lavorano in uno spazio teatrale, e affronta i diritti, doveri e obblighi delle singole figure, in relazione alle attività mirate alla rappresentazione o alla funzionalità di un esercizio teatrale. Assimilate queste informazioni vengono allargati gli orizzonti formativi e il corso approfondisce attraverso appuntamenti, incontri, interviste a professionisti, direttori e maestranze dello spettacolo, tutte le sfaccettature e le peculiarità delle professionalità creative, artistiche e produttive.

The "Organization of the stage" course aims to make students perceive theater as a collective work: rights, duties and obligations to be on stage. In particular, the course deepens the knowledge of all the creative, artistic and technical workers who work in a theatrical space, and addresses the rights, duties and obligations of the individual figures, in relation to the activities aimed at the representation or functionality of a theatrical exercise. Once this information is assimilated, the training horizons are broadened and the course deepens through appointments, meetings, interviews with professionals, directors and workers of the show, all the facets and peculiarities of creative, artistic and productive team.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Conoscenze altamente specializzate nel campo organizzativo e legislativo teatrale; Comprensione delle differenti tipologie di rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo; Conoscenza del CCNLS e di tutti i suoi aggiornamenti vigenti; Conoscenza del Regolamento di palcoscenico; Comprensione delle professionalità organizzative e amministrative del settore delle performing arts; Conoscenza della normativa La sicurezza sui luoghi di lavoro, il D.Lgs 81/08; Conoscenza delle forme assicurative previdenziali nel paese di pertinenza.

Highly specialized knowledge in the theatrical organizational and legislative field; Understanding of the different types of employment relationships in the entertainment sector; Knowledge of the CCNLS and all its current updates; Knowledge of the Stage Regulations; Understanding of the organizational and administrative skills of the performing arts sector; Knowledge of the legislation Safety in the workplace, Legislative Decree 81/08; Knowledge of the forms of social security insurance in the relevant country.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

1) conoscenza delle tipologie di rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo; 2) conoscenza del CCNLS e di tutti i suoi aggiornamenti vigenti; 3) conoscenza del Regolamento di palcoscenico; 4) conoscenza degli elementi comuni principali di una scrittura teatrale; 5) conoscenza delle professionalità tecniche; 6) conoscenza delle professionalità organizzative e amministrative; 7) conoscenza della normativa La sicurezza sui luoghi di lavoro, il D.Lgs 81/08; 8) conoscenza delle forme assicurative previdenziali INPS ed EX-ENPALS.

1) knowledge of the types of employment relationships in the entertainment sector; 2) knowledge of the CCNLS and all its current updates; 3) knowledge of the Stage Regulations; 4) knowledge of the main common elements of a theatrical writing; 5) knowledge of technical skills; 6) knowledge of organizational and administrative skills; 7) knowledge of the legislation on safety in the workplace, Legislative Decree 81/08; 8) knowledge of INPS and EX-ENPALS social security forms.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Il giudizio in itinere e conclusivo sarà composto da una serie di elementi totalmente autonomi e comunque connessi tra loro. Per ogni studente verrà in particolare misurata attraverso l'ascolto durante le lezioni: l'attenzione, la curiosità di approfondimento dei singoli argomenti, la velocità nell'elaborare concetti e dibattiti, la volontà di approfondire e sperimentare nuovi ambiti culturali. Il controllo dell'apprendimento delle nozioni verrà in particolare misurato anche attraverso esercitazioni di gruppo in cui sarà previsto il coinvolgimento dei singoli studenti con affidamento di compiti specifici (con deadline definite) ed infine ogni 2 mesi sarà prevista una compilazione di un form google (con domande aperte e a crocette) con lo scopo di ripassare gli argomenti sviluppati e tenuti nelle lezioni precedenti.

The ongoing and final judgment will consist of a series of elements that are totally independent and in any case connected to each other. In particular, each student will be measured by listening during the lessons: attention, curiosity to study individual topics, speed in elaborating concepts and debates, the will to deepen and experiment with new cultural areas. The control of the learning of notions will be measured in particular also through group exercises in which the involvement of individual students will be provided with the assignment of specific tasks (with defined deadlines) and finally every 2 months a google form will be filled in (with open and cross questions) with the aim of reviewing the topics developed and taught in previous lessons.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Le abilità comunicative verranno affrontate, misurate e ampliate attraverso il perseguimento degli obiettivi e le conoscenze, durante il corso per tutti gli studenti. Sia in modalità singola che di gruppo. Verrà richiesta proattività durante i lavori di gruppo, e verranno approfondite attraverso simulazioni e case history, le tipologie di comunicazione verbale e di scrittura formale (mail e progetti) che permettano agli studenti di individuare le terminologie e le metodologie di approccio per ogni situazione istituzionale e/o formale.

Communication skills will be addressed, measured and expanded through the pursuit of objectives and knowledge, during the course for all students. Both in single and group mode. Proactivity will be required during group work, and the types of verbal communication and formal writing (emails and projects) will be explored through simulations and case histories that allow students to identify the terminologies and methodologies of approach for each institutional situation and / or formal.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

1) comprensione e analisi di una proposta contrattuale lavorativa; 2) collocazione gerarchica delle figure tecnico-artistico-creative dello spettacolo dal vivo; 3) ricerca specifica delle informazioni relative alle normative vigenti in materia contrattuale; 4) acquisizione dei diritti e doveri di uno scritturato nelle fasi di allestimento, prove e repliche di una produzione; 5) applicazione e rispetto del Regolamento di palcoscenico; 6) formazione e applicazione verso le buone pratiche e consuetudini lavorative, con particolare riferimento alle dinamiche ricorrenti nel settore dello spettacolo dal vivo.

1) understanding and analysis of a work contract proposal; 2) hierarchical positioning of the technical-artistic-creative figures of the live performance; 3) specific search for information relating to the regulations in force on contractual matters; 4) acquisition of the rights and duties of an employee in the stages of preparation, tests and replicas of a production; 5) application and compliance with the Stage Regulations; 6) training and application towards good practices and working habits, with particular reference to the recurring dynamics in the live entertainment sector.

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Al termine del corso si terrà prova scritta preliminare, volta alla valutazione della comprensione delle conoscenze previste dal programma. La prova orale consisterà in un colloquio volto ad accertare le conoscenze e le competenze degli studenti sugli argomenti del programma, con una simulazione di una possibile consuetudine lavorativa.

Per l'u.d. 1 gli studenti sono tenuti a preparare:
- gli appunti delle lezioni;
- M. Gallina, Ri-Organizzare Teatro (capitolo 12), FrancoAngeli, 2014.

At the end of the course there will be a preliminary written test, aimed at evaluating the understanding of the knowledge required by the program. The oral exam will consist of an interview aimed at ascertaining the students' knowledge and skills on the topics of the program, with a simulation of a possible working habit.

For the u.d. 1 students are required to prepare:
- lecture notes;
- M. Gallina, Ri-Organizzare Teatro (chapters 12), FrancoAngeli, 2014.

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare gli argomenti trattati.

In order to follow the course and successfully pass the exam, no particular previous skills are required: all the tools to deal with the topics covered will be provided in class.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Le modalità di valutazione degli studenti verrà misurato attraverso prove in itinere in cui verrà verificato l'apprendimento delle lezioni precedentemente affrontate. La misurazione avverrà attraverso il controllo e confronto (senza alcuna votazione) delle risposte fornite dagli studenti attraverso form google specifici. Ed infine verrà misurata la partecipazione ai lavori di gruppo non solo rispetto alla capacità di presentazione di un progetto, ma anche tendendo conto del rispetto delle tempistiche e del corretto utilizzo formale del linguaggio con i futuri stakeholder lavorativi.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The students' assessment methods will be measured through ongoing tests in which the learning of the lessons previously addressed will be verified. The measurement will take place through the control and comparison (without any vote) of the answers provided by the students through specific google forms. And finally, participation in group work will be measured not only with respect to the ability to present a project, but also taking into account the respect of deadlines and the correct formal use of language with future working stakeholders.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

LINGUA INGLESE PROVA FINALE
ENGLISH LANGUAGE FINAL EXAM

Disciplina *Course*	LINGUA INGLESE PROVA FINALE ENGLISH LANGUAGE FINAL EXAM			SAD	ADRPL016
Docente/i *Teacher(s)*	Cecilia Andreasi				
Anno Accademico *Academic year*	2021/2022	Anno di corso *Year of the course*	TERZO THIRD	Corso *Class*	–
Tipologia disciplina *Teaching methods*	TEORICA THEORETICAL				
Periodo delle lezioni *Lesson period*	ANNUALE ANNUAL				
Ore di lezione da erogare *Overall hours*	16			CFA	2

DESCRIZIONE DEL CORSO
COURSE PRESENTATION

Il corso verterà sulla presentazione dell'IPA (International Phonetic Alphabet) e sulle principali regole fonologiche della lingua inglese, grazie alle quali lo studente sarà in grado di affinare la propria pronuncia, leggere e trascrivere, con il supporto di un dizionario, testi in IPA.

The course will focus on the introduction of the IPA alphabet (International Phonetic Alphabet) and on the main phonological English rules. These will be the instruments through which students will be able to improve their pronunciation, read and transliterate texts in IPA with the help of a dictionary.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI
LEARNING OBJECTIVES AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Il corso è mirato alla riproduzione e all'imitazione dei suoni vocalici e consonantici propri della lingua inglese. Lo studente sarà guidato dal docente a mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il corso, fino a diventare consapevole della propria pronuncia e indipendente nello studio e nella pratica delle regole fonologiche inglesi.

The course is focused on the reproduction and imitation of English sounds. Students will be guided by the teacher to apply the theory to the practice and to get more and more aware of their pronunciation. They will be requested to become independent in the study and in the putting into practice of English phonological rules.

1. Conoscenza e capacità di comprensione | *Knowledge and understanding*

Una volta acquisite le basi fonologiche inglesi, lo studente migliorerà la sua capacità di comprensione orale della lingua.

Once acquired the English phonological bases, students will improve their oral comprehension skills.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate | *Applying knowledge and understanding*

Grazie alla pratica e allo svolgimento di esercizi di pronuncia mirati, lo studente migliorerà le sue abilità nella produzione della lingua a livello orale.

Students will improve their skills of oral comprehension and production through practice and pronunciation exercises.

3. Autonomia di giudizio | *Making judgements*

Indifferentemente dal livello di partenza, al termine del corso lo studente sarà in grado di riconoscere in modo autonomo gli errori più comuni legati alla pronuncia della lingua inglese, commessi sia in prima persona che da terzi.

Students will be able to recognize on their own the most typical pronunciation mistakes, regardless of their initial level of spoken English.

4. Abilità comunicative | *Communication skills*

Lo studente potrà perfezionare la pronuncia e risultare più chiaro nella comunicazione con terzi in lingua inglese.

Students will be able to improve their pronunciation and to be much clearer in the communication in English with other speakers.

5. Capacità di apprendere | *Learning skills*

Lo studente acquisirà un metodo che gli permetterà di leggere in una corretta dizione inglese.

Students will learn a method, which will allow them to read properly in RP (Received Pronunciation).

PROGRAMMA D'ESAME
TEACHING RESOURCES

Appunti delle lezioni; materiali forniti e/o indicati a lezione; Jonathan Marks, English Pronunciation in use - Elementary, Cambridge University Press, 2007 (unità 1-23; 29; 34-40; 42-43)

Per approfondimenti: Jonathan Marks, English Pronunciation in use - Elementary, Cambridge University Press, 2007 (unità 24-28; 30-33; 41; 44-50).

Lectures notes; material provided at lesson; Jonathan Marks, English Pronunciation in use - Elementary, Cambridge University Press, 2007 (units 1-23; 29; 34-40; 42-43)

Research supplementary material: Jonathan Marks, English Pronunciation in use - Elementary, Cambridge University Press, 2007 (units 24-28; 30-33; 41; 44-50)

PREREQUISITI
PREREQUISITES

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame, è raccomandabile una conoscenza minima della lingua inglese; tuttavia, a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e la pratica. The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Direction.

No prerequisites for admission to the course are requested; all tools to tackle the study and the practice will be provided during the lectures. It is however recommended to have a minimum knowledge of English.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
ASSESSMENT METHODS

Nella prova pratica di fine corso sarà accertata l'applicazione degli argomenti delineati nel programma, valutando la dimestichezza con la pronuncia e la musicalità della lingua inglese.
Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o con DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

The final exam consists of a practical exam aimed at verifying the knowledge of the topics proposed. Pronunciation and musicality of English will be evaluated. The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Direction.

The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Office in charge.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE

Disciplina	RECITAZIONE	SAD	ADRA002
Docente/i	Elena Ferrari		

DESCRIZIONE DEL CORSO

ELEMANTI BASE DELL'IMPROVVISAZIONE
L'atto teatrale è sempre una rappresentazione del comportamento umano: mostra l'essere umano in una situazione specifica, tragica oppure comica. Nel teatro questa rappresentazione deve essere leggibile ecostringe l'attore a cercare una forma che permetta la leggibilità dei contenuti. L'improvvisazione cerca di liberare gli impulsi, l'espressività spontanea, l'idea e l'immaginazione, e di dare dei mezzi per canalizzare questa energia creativa in forme leggibili.
Gli studenti impareranno le regole fondamentali dell'improvvisazione e tecniche delle relazioni sceniche, attraverso diversi esercizi.
Il primo passo sarà sollecitare e risvegliare la libertà creativa del singolo, quindi una volta creato un buon gruppo di ascolto e di creazione, gli studenti affronteranno le regole basilari dell'arte dell'improvvisazione:
dire di sì, rilanciare, l'installazione e mantenimento della scena, mantenere le promesse, creazione e mantenimento del personaggio, l'importanza dello status del personaggio, creazione di una porta insolita, controllo dello spazio/tempo).

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e la parte pratica.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso di improvvisazione ha i seguenti obiettivi principali: apprendere i fondamenti del linguaggio creativo dell'improvvisazione teatrale, concentrandosi sulle dinamiche principali di questa disciplina (utilizzo consapevole dello spazio, del tempo, del proprio corpo, ascolto di sé e dell'altro, comprensione e riconoscimento della tensione drammaturgica alla base di ogni scena).
In particolare l'allievo acquisterà alcune competenze fondamentali quali lo sviluppo dell'ascolto e dell'attenzione attraverso l'elemento del "gioco", soprattutto collettivo. Insieme alle regole base dell'improvvisazione verrà sollecitata la creatività scenica, che permetterà al singolo di imparare a costruire scene improvvisate sia da soli, sia interagendo col gruppo.
L'allievo sarà in grado di interpretare improvvisazioni libere o con suggerimenti esterni. Saprà cogliere, interpretare e parlare correttamente il linguaggio condiviso dell'improvvisazione teatrale. Inoltre affinerà le seguenti competenze: accettazione delle proposte/idee altrui, gestione dell'azione istintiva come strumento di comunicazione e di relazione scenica, sviluppo della percezione e reazione a input esterni e interni, realizzazione di scene in cui si accetta l'errore, si gestisce il rifiuto e l'imprevisto, condivisione dei risultati finali con il proprio gruppo di lavoro, competenze tecniche di problem solving per integrarlo con quanto c'è a disposizione in quel momento in scena, acquisirà inoltre competenze tecniche per ricreare l'imprevedibilità alla base dell'intrattenimento che si fonda sull'improvvisazione teatrale, competenze riguardo il riconoscimento e la liberazione della spontaneità, come istinto all'approccio dell'atto creativo, competenze tecniche riguardo la gestione della propria spontaneità nell'atto creativo, nel quale si può essere coinvolti da soli o in gruppo, competenze riguardo l'utilizzo della spontaneità, per generare naturali atti scenici e passaggi tra il concreto e l'astratto.
Tali competenze acquisite saranno utili nel suo percorso professionale essendo le basi fondamentali dell'azione interpretativa. Tali competenze e conoscenze verranno valutate in sede di esame.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Lo studente acquisirà le seguenti conoscenze:
1) Conoscenza delle regole fondamentali dell'improvvisazione,
2) Conoscenza dei problemi generali e risoluzioni possibili di essi attraverso le tecniche apprese
3) Conoscenza del lessico e linguaggio dell'improvvisazione
E le seguenti capacità di comprensione:
1) Comprensione di un compito assegnato
2) Comprensione dei principi base dell'improvvisazione
3) Comprensione dei meccanismi interni fondamentali dell'improvvisazione (Dire di sì, rilanciare, installazione della scena, mantenere le promesse, creazione e mantenimento del personaggio, l'importanza dello status del personaggio, creazione di una porta insolita)

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Lo studente acquisirà le seguenti conoscenze e capacità di comprensione applicate:
1) Saper affrontare un'improvvisazione, 2) Ampliare le capacità come: duttilità, adattamento, valorizzazione degli elementi e delle abilità interpretative del singolo, 3) Avere le competenze necessarie per affrontare un testo/monologo/scena in modo creativo e avendo la possibilità di partire da spunti sensoriali differenti, 4) Saper stare in scena senza testo 5) Saper agire il monologo, 6) Saper agire il dialogo, 7) Sviluppo dell'ascolto attivo, gestione dell'imprevisto e gestione della spontaneità.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Lo studente sarà in grado di valutare autonomamente il lavoro proprio o altrui all'interno di un'improvvisazione. Sarà in grado di raccogliere ed interpretare i dati utili ad esprimere un giudizio autonomo circa il lavoro svolto da sè o da altri, facendo collegamenti e risolvendo eventuali problemi anche in altri ambiti della recitazione.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Lo studente svilupperà la capacità di comunicare con chiarezza e correttezza e con un uso appropriato del lessico specifico della disciplina, inoltre sarà in grado di utilizzarlo a seconda si trovi a dovere interagire sia con specialisti che non specialisti preferendo una terminologia appropriata a qualunque contesto in cui esso operi. Sarà inoltre in grado di proporre soluzioni ai problemi attingendo al bagaglio di competenze e conoscenze acquisite.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Lo studente svilupperà quelle capacità di apprendimento, attraverso l'esercizio dell'improvvisazione e della sua pratica, che gli permetteranno di essere un attore autonomo e propositivo sia in un percorso di approfondimento di studi e sia nel suo percorso professionale.

PROGRAMMA D'ESAME

Il corso ha una forte impronta pratica. I riferimenti che sono richiesti per l'esame sono:
Appunti delle lezioni.
Testo consigliato di riferimento, non obbligatorio. Manuale di improvvisazione. Di Deborah Frances-White e Tom Salinsky. Dino Audino editore.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

L'esame consisterà in una prova pratica pre-stabilita dove si valuteranno le competenze acquisite durante il corso.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE

Disciplina	RECITAZIONE	SAD	ADRA002
Docente/i	Elena Ferrari		

DESCRIZIONE DEL CORSO

ELEMENTI BASE DELL'IMPROVVISAZIONE
L'atto teatrale è sempre una rappresentazione del comportamento umano: mostra l'essere umano in una situazione specifica, tragica oppure comica. Nel teatro questa rappresentazione deve essere leggibile e costringe l'attore a cercare una forma che permetta la leggibilità dei contenuti. L'improvvisazione cerca di liberare gli impulsi, l'espressività spontanea, l'idea e l'immaginazione, e di dare dei mezzi per canalizzare questa energia creativa in forme leggibili.
Gli studenti impareranno le regole fondamentali dell'improvvisazione e tecniche delle relazioni sceniche, attraverso diversi esercizi.
Il primo passo sarà sollecitare e risvegliare la libertà creativa del singolo, quindi una volta creato un buon gruppo di ascolto e di creazione, gli studenti affronteranno le regole basilari dell'arte dell'improvvisazione:
dire di sì, rilanciare, l'installazione e mantenimento della scena, mantenere le promesse, creazione e mantenimento del personaggio, l'importanza dello status del personaggio, creazione di una porta insolita, controllo dello spazio/tempo).

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e la parte pratica.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso di improvvisazione ha i seguenti obiettivi principali: apprendere i fondamenti del linguaggio creativo dell'improvvisazione teatrale, concentrandosi sulle dinamiche principali di questa disciplina (utilizzo consapevole dello spazio, del tempo, del proprio corpo, ascolto di sé e dell'altro, comprensione e riconoscimento della tensione drammaturgica alla base di ogni scena).
In particolare l'allievo acquisterà alcune competenze fondamentali quali lo sviluppo dell'ascolto e dell'attenzione attraverso l'elemento del "gioco", soprattutto collettivo. Insieme alle regole base dell'improvvisazione verrà sollecitata la creatività scenica, che permetterà al singolo di imparare a costruire scene improvvisate sia da soli, sia interagendo col gruppo.
L'allievo sarà in grado di interpretare improvvisazioni libere o con suggerimenti esterni. Saprà cogliere, interpretare e parlare correttamente il linguaggio condiviso dell'improvvisazione teatrale. Inoltre affinerà le seguenti competenze: accettazione delle proposte/idee altrui, gestione dell'azione istintiva come strumento di comunicazione e di relazione scenica, sviluppo della percezione e reazione a input esterni e interni, realizzazione di scene in cui si accetta l'errore, si gestisce il rifiuto e l'imprevisto, condivisione dei risultati finali con il proprio gruppo di lavoro, competenze tecniche di problem solving per integrarlo con quanto c'è a disposizione in quel momento in scena, acquisirà inoltre competenze tecniche per ricreare l'imprevedibilità alla base dell'intrattenimento che si fonda sull'improvvisazione teatrale, competenze riguardo il riconoscimento e la liberazione della spontaneità, come istinto all'approccio dell'atto creativo, competenze tecniche riguardo la gestione della propria spontaneità nell'atto creativo, nel quale si può essere coinvolti da soli o in gruppo, competenze riguardo l'utilizzo della spontaneità, per generare naturali atti scenici e passaggi tra il concreto e l'astratto.
Tali competenze acquisite saranno utili nel suo percorso professionale essendo le basi fondamentali dell'azione interpretativa. Tali competenze e conoscenze verranno valutate in sede di esame.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Lo studente acquisirà le seguenti conoscenze:
1) Conoscenza delle regole fondamentali dell'improvvisazione,
2) Conoscenza dei problemi generali e risoluzioni possibili di essi attraverso le tecniche apprese
3) Conoscenza del lessico e linguaggio dell'improvvisazione
E le seguenti capacità di comprensione:
1) Comprensione di un compito assegnato
2) Comprensione dei principi base dell'improvvisazione
3) Comprensione dei meccanismi interni fondamentali dell'improvvisazione (Dire di sì, rilanciare, installazione della scena, mantenere le promesse, creazione e mantenimento del personaggio, l'importanza dello status del personaggio, creazione di una porta insolita)

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Lo studente acquisirà le seguenti conoscenze e capacità di comprensione applicate:
1) Saper affrontare un'improvvisazione, 2) Ampliare le capacità come: duttilità, adattamento, valorizzazione degli elementi e delle abilità interpretative del singolo, 3) Avere le competenze necessarie per affrontare un testo/monologo/scena in modo creativo e avendo la possibilità di partire da spunti sensoriali differenti, 4) Saper stare in scena senza testo 5) Saper agire il monologo, 6) Saper agire il dialogo, 7) Sviluppo dell'ascolto attivo, gestione dell'imprevisto e gestione della Spontaneità.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Lo studente sarà in grado di valutare autonomamente il lavoro proprio o altrui all'interno di un'improvvisazione. Sarà in grado di raccogliere ed interpretare i dati utili ad esprimere un giudizio autonomo circa il lavoro svolto da sè o da altri, facendo collegamenti e risolvendo eventuali problemi anche in altri ambiti della recitazione.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Lo studente svilupperà la capacità di comunicare con chiarezza e correttezza e con un uso appropriato del lessico specifico della disciplina, inoltre sarà in grado di utilizzarlo a seconda si trovi a dovere interagire sia con specialisti che non specialisti preferendo una terminologia appropriata a qualunque contesto in cui esso operi. Sarà inoltre in grado di proporre soluzioni ai problemi attingendo al bagaglio di competenze e conoscenze acquisite.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Lo studente svilupperà quelle capacità di apprendimento, attraverso l'esercizio dell'improvvisazione e della sua pratica, che gli permetteranno di essere un attore autonomo e propositivo sia in un percorso di approfondimento di studi e sia nel suo percorso professionale.

PROGRAMMA D'ESAME

Il corso ha una forte impronta pratica. I riferimenti che sono richiesti per l'esame sono:
Appunti delle lezioni.
Testo consigliato di riferimento, non obbligatorio. Manuale di improvvisazione. Di Deborah Frances-White e Tom Salinsky. Dino Audino editore.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

L'esame consisterà in una prova pratica pre-stabilita dove si valuteranno le competenze acquisite durante il corso.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE

Disciplina	RECITAZIONE	SAD	ADRA002
Docente/i	Elena Ferrari		

DESCRIZIONE DEL CORSO

ELEMENTI BASE DELL'IMPROVVISAZIONE
L'atto teatrale è sempre una rappresentazione del comportamento umano: mostra l'essere umano in una situazione specifica, tragica oppure comica. Nel teatro questa rappresentazione deve essere leggibile e costringe l'attore a cercare una forma che permetta la leggibilità dei contenuti. L'improvvisazione cerca di liberare gli impulsi, l'espressività spontanea, l'idea e l'immaginazione, e di dare dei mezzi per canalizzare questa energia creativa in forme leggibili.
Gli studenti impareranno le regole fondamentali dell'improvvisazione e tecniche delle relazioni sceniche, attraverso diversi esercizi.
Il primo passo sarà sollecitare e risvegliare la libertà creativa del singolo, quindi una volta creato un buon gruppo di ascolto e di creazione, gli studenti affronteranno le regole basilari dell'arte dell'improvvisazione:
dire di sì, rilanciare, l'installazione e mantenimento della scena, mantenere le promesse, creazione e mantenimento del personaggio, l'importanza dello status del personaggio, creazione di una porta insolita, controllo dello spazio/tempo).

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e la parte pratica.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso di improvvisazione ha i seguenti obiettivi principali: apprendere i fondamenti del linguaggio creativo dell'improvvisazione teatrale, concentrandosi sulle dinamiche principali di questa disciplina (utilizzo consapevole dello spazio, del tempo, del proprio corpo, ascolto di sé e dell'altro, comprensione e riconoscimento della tensione drammaturgica alla base di ogni scena).
In particolare l'allievo acquisterà alcune competenze fondamentali quali lo sviluppo dell'ascolto e dell'attenzione attraverso l'elemento del "gioco", soprattutto collettivo. Insieme alle regole base dell'improvvisazione verrà sollecitata la creatività scenica, che permetterà al singolo di imparare a costruire scene improvvisate sia da soli, sia interagendo col gruppo.
L'allievo sarà in grado di interpretare improvvisazioni libere o con suggerimenti esterni. Saprà cogliere, interpretare e parlare correttamente il linguaggio condiviso dell'improvvisazione teatrale. Inoltre affinerà le seguenti competenze: accettazione delle proposte/idee altrui, gestione dell'azione istintiva come strumento di comunicazione e di relazione scenica, sviluppo della percezione e reazione a input esterni e interni, realizzazione di scene in cui si accetta l'errore, si gestisce il rifiuto e l'imprevisto, condivisione dei risultati finali con il proprio gruppo di lavoro, competenze tecniche di problem solving per integrarlo con quanto c'è a disposizione in quel momento in scena, acquisirà inoltre competenze tecniche per ricreare l'imprevedibilità alla base dell'intrattenimento che si fonda sull'improvvisazione teatrale, competenze riguardo il riconoscimento e la liberazione della spontaneità, come istinto all'approccio dell'atto creativo, competenze tecniche riguardo la gestione della propria spontaneità nell'atto creativo, nel quale si può essere coinvolti da soli o in gruppo, competenze riguardo l'utilizzo della spontaneità, per generare naturali atti scenici e passaggi tra il concreto e l'astratto.
Tali competenze acquisite saranno utili nel suo percorso professionale essendo le basi fondamentali dell'azione interpretativa. Tali competenze e conoscenze verranno valutate in sede di esame.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Lo studente acquisirà le seguenti conoscenze:
1) Conoscenza delle regole fondamentali dell'improvvisazione,
2) Conoscenza dei problemi generali e risoluzioni possibili di essi attraverso le tecniche apprese
3) Conoscenza del lessico e linguaggio dell'improvvisazione
E le seguenti capacità di comprensione:
1) Comprensione di un compito assegnato
2) Comprensione dei principi base dell'improvvisazione
3) Comprensione dei meccanismi interni fondamentali dell'improvvisazione (Dire di sì, rilanciare, installazione della scena, mantenere le promesse, creazione e mantenimento del personaggio, l'importanza dello status del personaggio, creazione di una porta insolita)

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Lo studente acquisirà le seguenti conoscenze e capacità di comprensione applicate:
1) Saper affrontare un'improvvisazione, 2) Ampliare le capacità come: duttilità, adattamento, valorizzazione degli elementi e delle abilità interpretative del singolo, 3) Avere le competenze necessarie per affrontare un testo/monologo/scena in modo creativo e avendo la possibilità di partire da spunti sensoriali differenti, 4) Saper stare in scena senza testo 5) Saper agire il monologo, 6) Saper agire il dialogo, 7) Sviluppo dell'ascolto attivo, gestione dell'imprevisto e gestione della Spontaneità.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Lo studente sarà in grado di valutare autonomamente il lavoro proprio o altrui all'interno di un'improvvisazione. Sarà in grado di raccogliere ed interpretare i dati utili ad esprimere un giudizio autonomo circa il lavoro svolto da sè o da altri, facendo collegamenti e risolvendo eventuali problemi anche in altri ambiti della recitazione.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Lo studente svilupperà la capacità di comunicare con chiarezza e correttezza e con un uso appropriato del lessico specifico della disciplina, inoltre sarà in grado di utilizzarlo a seconda si trovi a dovere interagire sia con specialisti che non specialisti preferendo una terminologia appropriata a qualunque contesto in cui esso operi. Sarà inoltre in grado di proporre soluzioni ai problemi attingendo al bagaglio di competenze e conoscenze acquisite.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Lo studente svilupperà quelle capacità di apprendimento, attraverso l'esercizio dell'improvvisazione e della sua pratica, che gli permetteranno di essere un attore autonomo e propositivo sia in un percorso di approfondimento di studi e sia nel suo percorso professionale.

PROGRAMMA D'ESAME

Il corso ha una forte impronta pratica. I riferimenti che sono richiesti per l'esame sono:
Appunti delle lezioni.
Testo consigliato di riferimento, non obbligatorio. Manuale di improvvisazione. Di Deborah Frances-White e Tom Salinsky. Dino Audino editore.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

L'esame consisterà in una prova pratica pre-stabilita dove si valuteranno le competenze acquisite durante il corso.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

FONETICA

Disciplina	FONETICA	SAD	ADRPL014
Docente/i	Lorena Crepaldi		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso di Esercitazioni tecniche di lettura intende fornire allo studente una metodologia di approccio scientifico alla lettura di un testo, a partire da una panoramica generale dei concetti fondanti la fonetica in quanto espressione pratica della linguistica. La comprensione e l'applicazione dei concetti di 'parola', 'segno linguistico', 'significante e significato', 'fono e fonema', 'lingua e linguaggio', diverranno familiari per lo studente, nonché la definizione esatta dei suoni della lingua italiana attraverso le indicazioni dell'alfabeto fonetico internazionale (IPA). I concetti mutuati dalla linguistica costituiscono un supporto tecnico e metodologico per individuare il contesto storico- letterario dell'opera, le scelte linguistiche, la collocazione spazio temporale e, in generale, per analizzare tutti gli elementi necessari a restituire possibilmente con maggiore efficacia ed originalità il percorso creativo dell'autore. Intendendo la fonetica come 'l'insieme delle azioni che dà voce e suono alla parola', e per questo strettamente interconnesso con lo studio della voce parlata, le esercitazioni di lettura sono organizzate sia individualmente sia in gruppo, per la proiezione della voce, il training dei risuonatori vocali, l'appoggio diaframmatico, il riconoscimento degli accenti sintattici e ritmici, variazioni di intensità del tono e del volume vocale e, in generale, di tutti gli elementi necessari alla comunicazione dell'Attore.

Bibliografia:
- Marta Muscariello, Introduzione alla fonetica, Arcipelago edizioni, 2010
- Paolo Zolli, Le parole straniere, Zanichelli, 1976
- Emilio Pasquini, Il viaggio di Dante, Carocci editore, 2015
- Dante Alighieri, La Divina Commedia (frammenti) (edizione a scelta dello studente)
- Stefano Massini, Ladies Football Club, Mondadori, 2018
- Materiale fornito o indicato dal docente
- Appunti delle lezioni

PREREQUISITI

Conoscenza di base della lingua italiana.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

L'insegnamento, partendo dai principi generali della linguistica, si propone di fornire allo studente una solida formazione di base nell'ambito della fonetica della lingua italiana, sviluppando la capacità di esprimersi secondo i dettami del sistema di regole di pronunzia e degli indicatori della corretta emissione vocale. Obiettivo fondamentale sarà l'acquisizione da parte dello studente degli strumenti che rendono 'viva' e 'vitale' la lettura di un testo, attraverso la concretizzazione delle immagini che lo compongono, la posizione terza del narratore, la ricerca e il riconoscimento delle intenzioni dell'autore e dei personaggi che abitano il testo, la percezione del ritmo narrativo, il rispetto – o il tradimento – della punteggiatura. Finalità ultima del corso è incrementare la consapevolezza dei mezzi vocali ed espressivi e la loro applicabilità, in funzione del contesto letterario e artistico.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Al termine del corso lo studente dovrà conoscere le nozioni necessarie alla consapevole comprensione critica, metodologicamente fondata e culturalmente contestualizzata, delle diverse tipologie testuali, prosa, poesia, narrativa e altro, con cui verrà in contatto, ed essere in grado di esprimersi con la necessaria nitidezza della pronuncia, scevra da cadenze regionali o da disturbi fonetici.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Obiettivo dell'insegnamento è potenziare l'abilità espressiva dello studente in relazione a una costante e controllata intellegibilità, nel rispetto dello stile richiesto dalle tipologie di testi proposti durante le Esercitazioni tecniche di lettura, nonché in relazione alle esigenze della messa in scena. Lo studente apprenderà come suddividere un testo in sezioni, ad applicare respiri e pause efficaci; dovrà inoltre essere in grado di comprendere lo sguardo dell'autore e le traiettorie con cui accompagna il lettore all'interno della narrazione, per poterne investigare le dinamiche e restituirle successivamente come interprete.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Allo studente verrà richiesto di individuare i punti di snodo a partire dai quali dovrà essere in grado di proporre modifiche e sperimentare nuove versioni interpretative, riconoscendo ed eliminando i cliché e le generalizzazioni. L'obiettivo è quello di fornire allo studente i dispositivi linguistici atti a raggiungere la consapevolezza del rapporto esistente tra la pulizia fonetica e la resa scenica, sulla base dell'impianto registico e della messa in scena.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Durante il corso verrà promosso l'utilizzo di una terminologia specifica che servirà a identificare gli elementi da tenere in considerazione nell'esecuzione di una buona lettura ad alta voce. Tale vocabolario dovrà essere consapevolmente utilizzato durante le Esercitazioni per esprimere una opinione critica dell'operato svolto in classe. Lo studente dovrà regolarmente affrontare verifiche di controllo - senza valutazione in itinere - con l'obiettivo di sviluppare una comunicazione foneticamente efficiente e artisticamente efficace.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Attraverso le nozioni mutuate dai principi della linguistica lo studente sarà accompagnato in un percorso didattico concepito per permettergli di affrontare un eventuale sviluppo successivo degli studi. Il continuo esercizio vocale, articolatorio e mnemonico sarà finalizzato a preparare l'allievo attore alle future complessità interpretative, e punterà a sviluppare una versatilità necessaria alla molteplicità dei ruoli che sarà chiamato a interpretare.

PROGRAMMA D'ESAME

Per la parte teorica: principi generali di linguistica strutturale. La lingua come sistema di segni. Il segno linguistico. Arbitrarietà del segno. Linearità del significante. La doppia articolazione del linguaggio. Caratteristiche del linguaggio umano. Alfabeto fonetico. Foni e fonemi. L'accento. Gli accenti sintattici e ritmici. Le vocali dell'italiano standard. Le consonanti dell'italiano standard. Classificazione. Raddoppiamento fonosintattico. La trascrizione fonetica (IPA).
Per le esercitazioni: training di rilassamento , training di riscaldamento fisico e vocale, appoggio del suono, proiettare la voce, focalizzare l'obiettivo, studio delle possibili variazioni stilistiche sul tema, improvvisazione sul testo

Bibliografia:
- Marta Muscariello, Introduzione alla fonetica, Arcipelago edizioni, 2010
- Paolo Zolli, Le parole straniere, Zanichelli, 1976
- Emilio Pasquini, Il viaggio di Dante, Carocci editore, 2015
- Dante Alighieri, La Divina Commedia, edizione a scelta dello studente
- Stefano Massini, Ladies Football Club, Mondadori, 2018
- Materiale fornito o indicato dal docente

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

I parametri utilizzati per la valutazione della prova finale dell'esame di esercitazioni tecniche di lettura saranno i seguenti: 1)corretta accentazione; 2)qualità dell'articolazione; 3)qualità dell'emissione; 4)pulizia della pronuncia; 5)correzione di eventuali difetti di pronuncia; 6)postura e gestione dell'appoggio del respiro; 7)gestione degli accenti ritmici; 8)capacità immaginifica; 9)evoluzione e crescita tecnico-artistica nel corso dell'intero anno accademico; 10)aderenza allo stile interpretativo del testo.

L'esame consiste in una Prova di Lettura Interpretativa a leggio di:
- un brano concordato con lo studente della durata compresa tra 1.30 e 2 minuti
- ripetizione della prova con richiesta di variazioni interpretative da parte della commissione esaminatrice

N.B. Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o con DSA dovranno essere concordate col docente in accordo con la Direzione.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

FONETICA

Disciplina	FONETICA	SAD	ADRPL014
Docente/i	Cecilia Campani		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso di Esercitazioni tecniche di lettura intende fornire allo studente una metodologia di apprendimento della fonetica italiana, a partire da una panoramica generale sui concetti fondanti la linguistica strutturale (linguaggio, lingua, parola, segno linguistico, fonema, etc).
In particolare, si occupa di articolare e mettere insieme i frammenti funzionali al discorso pubblico: dal suono al fonema, dal fonema alla parola, dalla parola alla frase, e poi all'intenzione, alla parabola del racconto, all'incipit e al finale.
Una prima parte delle lezioni sarà dedicata al riscaldamento, e si servirà della Divina Commedia per una serie di esercitazioni pratiche collettive su elementi quali:
la proiezione della voce
il suono in relazione allo spazio
il ritmo e le sue variazioni
il passaggio del testimone – porgere la battuta
intenzioni, toni, immagini, immaginario e creazione dell'atmosfera
discorso diretto e indiretto, passaggio da narratore a 'personaggio'
Queste esercitazioni forniranno gli strumenti di base per lavorare individualmente sul proprio brano scelto, che una volta proposto alla platea dei compagni andrà ad allenare l'ascolto attivo e i feedback volti a migliorare di volta in volta la sua esecuzione.

Si lavorerà su materiali forniti dal docente, proposti dai singoli allievi, e sul V Canto dell'Inferno ("La Divina Commedia", Dante Alighieri).

Bibliografia di approfondimento (non necessaria per sostenere la prova d'esame):
"Respiro e voce - Istruzioni per parlare bene", di Horst Coblenzer, Franz Muhar (Ed. Ubulibri)

PREREQUISITI

Conoscenza di base della lingua italiana.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

L'insegnamento, partendo dai principi generali della linguistica, si propone di fornire allo studente una solida formazione di base nell'ambito della fonetica della lingua italiana, sviluppando la capacità di esprimersi secondo i dettami del sistema di regole di pronunzia e degli indicatori della corretta emissione vocale. Obiettivo fondamentale sarà l'acquisizione da parte dello studente degli strumenti che rendono 'viva' e 'vitale' la lettura di un testo, attraverso la concretizzazione delle immagini che lo compongono, la posizione terza del narratore, la ricerca e il riconoscimento delle intenzioni dell'autore e dei personaggi che abitano il testo, la percezione del ritmo narrativo, il rispetto – o il tradimento – della punteggiatura. Finalità ultima del corso è incrementare la consapevolezza dei mezzi vocali ed espressivi e la loro applicabilità, in funzione del contesto letterario e artistico.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Al termine del corso lo studente dovrà conoscere le nozioni necessarie alla consapevole comprensione critica, metodologicamente fondata e culturalmente contestualizzata, delle diverse tipologie testuali, prosa, poesia, narrativa e altro, con cui verrà in contatto, ed essere in grado di esprimersi con la necessaria nitidezza della pronuncia, scevra da cadenze regionali o da disturbi fonetici.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Obiettivo dell'insegnamento è potenziare l'abilità espressiva dello studente in relazione a una costante e controllata intelligibilità, nel rispetto dello stile richiesto dalle tipologie di testi proposti durante le Esercitazioni tecniche di lettura, nonché in relazione alle esigenze della messa in scena. Lo studente apprenderà come suddividere un testo in sezioni, ad applicare respiri e pause efficaci; dovrà inoltre essere in grado di comprendere lo sguardo dell'autore e le traiettorie con cui accompagna il lettore all'interno della narrazione, per poterne investigare le dinamiche e restituirle successivamente come interprete.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Allo studente verrà richiesto di individuare i punti di snodo a partire dai quali dovrà essere in grado di proporre modifiche e sperimentare nuove versioni interpretative, riconoscendo ed eliminando i cliché e le generalizzazioni. L'obiettivo è quello di fornire allo studente i dispositivi linguistici atti a raggiungere la consapevolezza del rapporto esistente tra la pulizia fonetica e la resa scenica, sulla base dell'impianto registico e della messa in scena.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Durante il corso verrà promosso l'utilizzo di una terminologia specifica che servirà a identificare gli elementi da tenere in considerazione nell'esecuzione di una buona lettura ad alta voce. Tale vocabolario dovrà essere consapevolmente utilizzato durante le Esercitazioni per esprimere una opinione critica dell'operato svolto in classe. Lo studente dovrà regolarmente affrontare verifiche di controllo - senza valutazione - con l'obiettivo di sviluppare una comunicazione foneticamente efficiente e artisticamente efficace.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Attraverso le nozioni mutuate dai principi della Linguistica lo studente sarà accompagnato in un percorso didattico concepito per permettergli di affrontare un eventuale sviluppo successivo degli studi. Il continuo esercizio vocale, articolatorio e mnemonico sarà finalizzato a preparare l'allievo attore alle future complessità interpretative, e punterà a sviluppare una versatilità necessaria alla molteplicità dei ruoli che sarà chiamato a interpretare.

PROGRAMMA D'ESAME

L'esame consiste in una Prova di Lettura Interpretativa a leggìo di un brano a scelta dello studente (della durata compresa tra 1.30 e 2 minuti), a cui possono seguire richieste interpretative da parte della commissione.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Lo studente verrà valutato parzialmente sulla base dell'evoluzione compiuta nel corso dell'anno, avendo osservato il suo livello di partenza e le nuove capacità acquisite.
La valutazione principale sarà ad ogni modo quella relativa all'esecuzione del brano in sede d'esame.
Qui verranno valutate:
- corretta accentazione dei vocaboli
- qualità dell'articolazione
- grado di correzione dei propri principali difetti di pronuncia
- relazione con la platea di ascoltatori
- postura e gestione del respiro e dell'emissione vocale
- scelta delle pause e variazioni di ritmo
- efficacia delle scelte espressive operate
- creazione e relazione alle immagini
- adesione al testo scelto

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

FONETICA

Disciplina	FONETICA	SAD	ADRPL014
Docente/i	Cecilia Campani		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso di Esercitazioni tecniche di lettura intende fornire allo studente una metodologia di apprendimento della fonetica italiana, a partire da una panoramica generale sui concetti fondanti la linguistica strutturale (linguaggio, lingua, parola, segno linguistico, fonema, etc).
In particolare, si occupa di articolare e mettere insieme i frammenti funzionali al discorso pubblico: dal suono al fonema, dal fonema alla parola, dalla parola alla frase, e poi all'intenzione, alla parabola del racconto, all'incipit e al finale.
Una prima parte delle lezioni sarà dedicata al riscaldamento, e si servirà della Divina Commedia per una serie di esercitazioni pratiche collettive su elementi quali:
- la proiezione della voce
- il suono in relazione allo spazio
- il ritmo e le sue variazioni
- il passaggio del testimone – porgere la battuta
- intenzioni, toni, immagini, immaginario e creazione dell'atmosfera
- discorso diretto e indiretto, passaggio da narratore a 'personaggio'

Queste esercitazioni forniranno gli strumenti di base per lavorare individualmente sul proprio brano scelto, che una volta proposto alla platea dei compagni andrà ad allenare l'ascolto attivo e i feedback volti a migliorare di volta in volta la sua esecuzione.

Si lavorerà su materiali forniti dal docente, proposti dai singoli allievi, e sul V Canto dell'Inferno ("La Divina Commedia", Dante Alighieri).

Bibliografia di approfondimento (non necessaria per sostenere la prova d'esame):
"Respiro e voce - Istruzioni per parlare bene", di Horst Coblenzer, Franz Muhar (Ed. Ubulibri)

PREREQUISITI

Conoscenza di base della lingua italiana.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

L'insegnamento, partendo dai principi generali della linguistica, si propone di fornire allo studente una solida formazione di base nell'ambito della fonetica della lingua italiana, sviluppando la capacità di esprimersi secondo i dettami del sistema di regole di pronunzia e degli indicatori della corretta emissione vocale. Obiettivo fondamentale sarà l'acquisizione da parte dello studente degli strumenti che rendono 'viva' e 'vitale' la lettura di un testo, attraverso la concretizzazione delle immagini che lo compongono, la posizione terza del narratore, la ricerca e il riconoscimento delle intenzioni dell'autore e dei personaggi che abitano il testo, la percezione del ritmo narrativo, il rispetto – o il tradimento – della punteggiatura. Finalità ultima del corso è incrementare la consapevolezza dei mezzi vocali ed espressivi e la loro applicabilità, in funzione del contesto letterario e artistico.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Al termine del corso lo studente dovrà conoscere le nozioni necessarie alla consapevole comprensione critica, metodologicamente fondata e culturalmente contestualizzata, delle diverse tipologie testuali, prosa, poesia, narrativa e altro, con cui verrà in contatto, ed essere in grado di esprimersi con la necessaria nitidezza della pronuncia, scevra da cadenze regionali o da disturbi fonetici.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Obiettivo dell'insegnamento è potenziare l'abilità espressiva dello studente in relazione a una costante e controllata intelligibilità, nel rispetto dello stile richiesto dalle tipologie di testi proposti durante le Esercitazioni tecniche di lettura, nonché in relazione alle esigenze della messa in scena. Lo studente apprenderà come suddividere un testo in sezioni, ad applicare respiri e pause efficaci; dovrà inoltre essere in grado di comprendere lo sguardo dell'autore e le traiettorie con cui accompagna il lettore all'interno della narrazione, per poterne investigare le dinamiche e restituirle successivamente come interprete.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Allo studente verrà richiesto di individuare i punti di snodo a partire dai quali dovrà essere in grado di proporre modifiche e sperimentare nuove versioni interpretative, riconoscendo ed eliminando i cliché e le generalizzazioni. L'obiettivo è quello di fornire allo studente i dispositivi linguistici atti a raggiungere la consapevolezza del rapporto esistente tra la pulizia fonetica e la resa scenica, sulla base dell'impianto registico e della messa in scena.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Durante il corso verrà promosso l'utilizzo di una terminologia specifica che servirà a identificare gli elementi da tenere in considerazione nell'esecuzione di una buona lettura ad alta voce. Tale vocabolario dovrà essere consapevolmente utilizzato durante le Esercitazioni per esprimere una opinione critica dell'operato svolto in classe. Lo studente dovrà regolarmente affrontare verifiche di controllo - senza valutazione - con l'obiettivo di sviluppare una comunicazione foneticamente efficiente e artisticamente efficace.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Attraverso le nozioni mutuate dai principi della Linguistica lo studente sarà accompagnato in un percorso didattico concepito per permettergli di affrontare un eventuale sviluppo successivo degli studi. Il continuo esercizio vocale, articolatorio e mnemonico sarà finalizzato a preparare l'allievo attore alle future complessità interpretative, e punterà a sviluppare una versatilità necessaria alla molteplicità dei ruoli che sarà chiamato a interpretare.

PROGRAMMA D'ESAME

L'esame consiste in una Prova di Lettura Interpretativa a leggìo di un brano a scelta dello studente (della durata compresa tra 1.30 e 2 minuti), a cui possono seguire richieste interpretative da parte della commissione.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Lo studente verrà valutato parzialmente sulla base dell'evoluzione compiuta nel corso dell'anno, avendo osservato il suo livello di partenza e le nuove capacità acquisite.
La valutazione principale sarà ad ogni modo quella relativa all'esecuzione del brano in sede d'esame.
Qui verranno valutate:
- corretta accentazione dei vocaboli
- qualità dell'articolazione
- grado di correzione dei propri principali difetti di pronuncia
- relazione con la platea di ascoltatori
- postura e gestione del respiro e dell'emissione vocale
- scelta delle pause e variazioni di ritmo
- efficacia delle scelte espressive operate
- creazione e relazione alle immagini
- adesione al testo scelto

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

DIZIONE

Disciplina	DIZIONE	SAD	ADRPL015
Docente/i	Lorena Crepaldi		

DESCRIZIONE DEL CORSO

L'insegnamento della Dizione si prefigge di introdurre lo studente allo studio scientifico della pronuncia della lingua italiana in tutti i suoi molteplici aspetti e combinazioni. Il programma del corso prevede una trattazione sistematica dei vari livelli di articolazione del linguaggio parlato, attraverso la fonologia, la sintassi, il lessico. Anche lo studio dei dialetti appartenenti alle principali aree linguistiche sarà oggetto di analisi e sperimentazione linguistica. L'obiettivo è sviluppare negli studenti la consapevolezza della complessità dell'architettura del linguaggio e fare acquisire loro nuove competenze teoriche e metodologiche, declinabili in tutti i contesti lavorativi connessi con la professione dell'Attore. La parola cambia la sua forma, e ciò, inevitabilmente, ridefinisce la forma del pensiero.

Bibliografia:

- Piero Fiorelli, Corso di pronunzia italiana, ed. RADAR, Padova, 1974
- Margaret Atwood, Seme di strega, BUR contemporanea, 2018
- Bruno Migliorini, Carlo Tagliavini, Piero Fiorelli, D.O.P., Dizionario di Ortografia e Pronunzia, ed. RAI-ERI, Roma, 1999
-Materiale fornito o indicato dal docente durante il corso
-Appunti delle lezioni

PREREQUISITI

Conoscenza di base della lingua italiana

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

L'insegnamento della Dizione si propone di fornire agli studenti del corso il sistema di regole teorico/pratico che è alla base della corretta pronunzia della lingua italiana, prerequisito fondamentale per dotare lo studente della competenza linguistica necessaria alla recitazione di un testo sia teatrale sia cinematografico, o in altro ambito. Nello specifico lo studio è rivolto all'apprendimento pratico della pronuncia di vocali e consonanti, degli accenti tonici e fonici, all'eliminazione della cadenza regionale, e al conseguimento di una totale autonomia nella gestione del testo drammaturgico e poetico in tutte le sue forme espressive in relazione alle esigenze degli stili della messa in scena, requisiti necessari all'attività professionale dell'Attore. Attraverso esercizi mirati all'ascolto del proprio corpo-voce nello spazio scenico, lo studente impara la postura corretta ai fini di una adeguata respirazione, il giusto appoggio vocale e l'articolazione necessaria per sostenere un discorso in pubblico e la recitazione di un testo. Questo insegnamento si pone come obiettivo finale l'acquisizione organica della corretta pronuncia italiana affinché la resa scenica dell'attore risulti linguisticamente fluida, teatralmente intelleggibile e libera da ostacoli tecnici. L'apprendimento della Dizione, con la trasformazione di accenti e sonorità, deve essere inteso come un graduale processo di trasformazione delle modalità comunicative e della conseguente capacità di decodifica dei procedimenti artistici legati all'uso del testo scritto, parlato e recitato.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Tenuto conto degli obiettivi formativi, lo studente dovrà affrontare lo studio approfondito e minuzioso della lingua italiana in tutti gli aspetti della pronuncia, dell'accentazione, della conoscenza delle regole fondamentali dell'ortoepia, dell'emissione vocale, al fine di padroneggiare con sempre maggiore disinvoltura il proprio strumento-voce e più in generale, tutti gli aspetti espressivi della parola, con particolare riguardo all'espressione artistica e poetica.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Al termine del corso, lo studente dovrà essere in grado di accentare correttamente le parole contenute in un frammento testuale, dovrà aver preso coscienza e corretto - in assenza di particolari condizioni fisico-motorie debilitanti - i propri difetti di pronuncia, dovrà conoscere gli esercizi più utili per migliorare la propria articolazione, appoggio del respiro ed emissione e applicarli con costanza.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Lo studente attraverso gli esercizi, l'ascolto attivo e la ripetizione dovrà acquisire i principi fondamentali della disciplina, sviluppando una sensibilità artistica verso l'arte del parlare bene, dovrà riconoscere e individuare autonomamente la forma corretta della lingua in relazione sia al sistema di regole tout court sia in relazione al loro ambito di applicazione (reading, spettacolo, doppiaggio cine-televisivo, recitazione cinematografica, etc.)

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Lo studente dovrà essere in grado di trasferire le conoscenze acquisite sulla corretta dizione e ortoepia nella totalità dell'attività didattica, adattando l'uso del proprio strumento vocale alle esigenze dello spazio e del contesto; oltre a dimostrare di possedere un'adeguata duttilità linguistica, necessaria all'applicazione pratica del sistema di regole della pronunzia, dovrà altresì saper comunicare con una buona proprietà di linguaggio le problematiche collegate al tema in questione, e proporre eventuali soluzioni. Nello specifico, dovrà dimostrare di saper riconoscere e correggere oralmente accenti e cadenze regionali errate, di riprodurre cadenze regionali diverse da quella di provenienza, o pronunce 'discostate', secondo le esigenze della messa in scena.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Lo studente, attraverso una graduale analisi della materia e dei suoi aspetti applicativi, e alla luce del livello di preparazione linguistico di partenza, sarà guidato nell'individuazione di un percorso personalizzato finalizzato a ottimizzarne il rendimento. La decodifica della corretta forma linguistica si affina gradualmente nell'avanzamento della formazione, e il 'nuovo modo di parlare' dell'allievo si struttura a partire anche da un allenamento fisico che lo rende ricettivo e duttile, stabilendo le basi per potersi muovere con le giuste competenze nei vari ambiti dello spettacolo.

PROGRAMMA D'ESAME

Definizione di dizione. Lingua. Linguaggio e sue funzioni. Dialetto. Vernacolo. Parlata. Distribuzione territoriale della lingua italiana. I procedimenti della dizione. Pronunzia e Scrittura. Gli organi della pronunzia. I fonemi dell'italiano. Le vocali e le semiconsonanti. I dittonghi e i trittonghi. Le consonanti in generale. I gruppi di consonanti e loro classificazione. Regole di pronunzia della lettera 'e' aperta ed 'e' chiusa. Regole di pronunzia della lettera 'o' aperta e 'o' chiusa. Regole della lettera 's' sorda ed 's' sonora. Regole di pronunzia della lettera 'z' sorda e della 'z' sonora. Le parole nella frase. Il raddoppiamento sintattico. L'accentazione. Opposizione fonologica e tipologie. Incertezze d'accento in voci comuni. Incertezze d'accento in nomi propri. I numeri e le cifre.

Bibliografia:
- Piero Fiorelli, Corso di pronunzia italiana, ed. RADAR, Padova, 1974
- Margaret Atwood, Seme di strega, BUR contemporanea, 2018
- Materiale fornito o indicato dal docente durante il corso
- Appunti delle lezioni

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

L'apprendimento dello studente sarà valutato a partire dalla capacità di aver integrato in modo organico i principi fondamentali della dizione alla normale pratica della lingua come abituale strumento comunicativo ed espressivo; nel corso dell'anno scolastico, l'allievo sarà altresì valutato osservando l'attitudine al cambiamento dell'approccio linguistico e alla costante applicazione di esso.

L'esame consiste in una Prova Scritta suddivisa in 3 parti:
- questionario a risposta multipla sui temi trattati a lezione
- accentazione fonica e tonica di un testo (diverso per ogni studente e fornito dal docente)
- accentazione fonica e tonica di un dettato in dizione

La prova d'esame sarà valutata sufficiente qualora gli errori rilevati non superino il 20%.

N.B. Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o DSA dovranno essere concordate con la Direzione.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

DIZIONE

Disciplina	DIZIONE	SAD	ADRPL015
Docente/i	Cecilia Campani		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Scopo dell'insegnamento è sviluppare negli studenti la consapevolezza della complessità dell'architettura del linguaggio e fare acquisire loro una serie di competenze teoriche e metodologiche basilari per comprendere la natura profonda dei fatti linguistici e che potranno dunque spendere in tutti gli ambiti lavorativi connessi con la professione dell'Attore.
Il Corso di Dizione rivolto agli studenti del 1° anno prevede l'attraversamento dei seguenti argomenti:
Respirazione 'scenica' e uso corretto del diaframma
Appoggiatura del suono, amplificazione naturale e risuonatori
Accenti tonici e fonici, le 7 vocali, corretta pronuncia di vocali e consonanti, raddoppiamento sintattico
Cenni di scrittura fonetica, accentazione
Breve storia e utilità della dizione
Regole ed eccezioni relative ai fonemi è/é, ò/ó, s/ʃ, ʒ/z , comprensive di desinenze, dittonghi, trittonghi
Parole omografe foniche e toniche
Consultazione del D.O.P. online
Riconoscimento ed eliminazione dei principali difetti di pronuncia
Riconoscimento ed eliminazione di cantilene e cadenze regionali
Creazione di un training personale e collettivo per allenare articolazione ed emissione (riscaldamento vocale)

Si richiede allo studente di avere sempre con sé il materiale necessario per scrivere e prendere appunti (cartaceo). Potranno all'occorrenza essere effettuate registrazioni (è sufficiente il registratore vocale di uno smartphone).

Bibliografia di approfondimento (non necessaria per sostenere la prova d'esame):
NICOLETTA RAMORINO, Corso di Dizione, De Vecchi Editore, Milano, 1991
BRUNO MIGLIORINI, CARLO TAGLIAVINI, PIERO FIORELLI, D.O.P., Dizionario di Ortografia e Pronunzia, ed. RAI-ERI, Roma, 1999
+++ AUTORI NARRATIVA, Materiali forniti dal docente o concordati con l'allievo.

PREREQUISITI

Conoscenza base della lingua italiana.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

L'insegnamento della Dizione si propone di fornire agli studenti del corso il sistema di regole teorico/pratico che è alla base della corretta pronunzia della lingua italiana, prerequisito fondamentale per dotare lo studente della competenza linguistica necessaria alla recitazione di un testo sia teatrale sia cinematografico, o in altro ambito. Nello specifico lo studio è rivolto all'apprendimento pratico della pronuncia di vocali e consonanti, degli accenti tonici e fonici, all'eliminazione della cadenza regionale, e al conseguimento di una totale autonomia nella gestione del testo drammaturgico e poetico in tutte le sue forme espressive in relazione alle esigenze degli stili della messa in scena, requisiti necessari all'attività professionale dell'Attore. Attraverso esercizi mirati all'ascolto del proprio corpo-voce nello spazio scenico, lo studente impara la postura corretta ai fini di una adeguata respirazione, il giusto appoggio vocale e l'articolazione necessaria per sostenere un discorso in pubblico e la recitazione di un testo. Questo insegnamento si pone come obiettivo finale l'acquisizione organica della corretta pronuncia italiana affinché la resa scenica dell'attore risulti linguisticamente fluida, teatralmente intelligibile e libera da ostacoli tecnici. L'apprendimento della Dizione, con la trasformazione di accenti e sonorità, deve essere inteso come un graduale processo di trasformazione delle modalità comunicative e della conseguente capacità di decodifica dei procedimenti artistici legati all'uso del testo scritto, parlato e recitato.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Tenuto conto degli obiettivi formativi, lo studente dovrà affrontare lo studio approfondito e minuzioso della lingua italiana in tutti gli aspetti della pronuncia, dell'accentazione, della conoscenza delle regole fondamentali dell'ortoepia, dell'emissione vocale, al fine di padroneggiare con sempre maggiore disinvoltura il proprio strumento-voce e più in generale, tutti gli aspetti espressivi della parola, con particolare riguardo all'espressione artistica e poetica.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Al termine del corso, lo studente dovrà essere in grado di accentare correttamente le parole contenute in un frammento testuale, dovrà aver preso coscienza e corretto - in assenza di particolari condizioni fisico-motorie debilitanti - i propri difetti di pronuncia, dovrà conoscere gli esercizi più utili per migliorare la propria articolazione, appoggio del respiro ed emissione e applicarli con costanza.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Lo studente attraverso gli esercizi, l'ascolto attivo e la ripetizione dovrà acquisire i principi fondamentali della disciplina, sviluppando una sensibilità artistica verso l'arte del parlare bene; dovrà riconoscere e individuare autonomamente la forma corretta della lingua in relazione sia al sistema di regole tout court sia in relazione al loro ambito di applicazione (reading, spettacolo, doppiaggio cine-televisivo, recitazione cinematografica, etc.).

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Lo studente dovrà essere in grado di trasferire le conoscenze acquisite sulla corretta dizione e ortoepia nella totalità dell'attività didattica, adattando l'uso del proprio strumento vocale alle esigenze dello spazio e del contesto; oltre a dimostrare di possedere un'adeguata duttilità linguistica, necessaria all'applicazione pratica del sistema di regole della pronunzia, dovrà altresì saper comunicare con una buona proprietà di linguaggio le problematiche collegate al tema in questione, e proporre eventuali soluzioni. Nello specifico, dovrà dimostrare di saper riconoscere e correggere oralmente accenti e cadenze regionali errate, di riprodurre cadenze regionali diverse da quella di provenienza, o pronunce 'discostate', secondo le esigenze della messa in scena.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Lo studente, attraverso una graduale analisi della materia e dei suoi aspetti applicativi, e alla luce del livello di preparazione linguistico di partenza, sarà guidato nell'individuazione di un percorso personalizzato finalizzato a ottimizzarne il rendimento. La decodifica della corretta forma linguistica si affina gradualmente nell'avanzamento della formazione, e il 'nuovo modo di parlare' dell'allievo si struttura a partire anche da un allenamento fisico che lo rende ricettivo e duttile, stabilendo le basi per potersi muovere con le giuste competenze nei vari ambiti dello spettacolo.

PROGRAMMA D'ESAME

4.2 PROGRAMMA D'ESAME
L'esame consiste in una Prova Scritta suddivisa in 3 parti:
- questionario a risposta chiusa sui temi trattati a lezione
- accentazione fonica e tonica di un testo (diverso per ogni studente e fornito dal docente)
- accentazione fonica e tonica di un dettato in dizione

Il materiale didattico (dispense) sarà fornito dal docente.
Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o con DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Verranno osservate in itinere la capacità di integrare le nuove conoscenze nel parlato, la costanza con cui si eseguiranno gli esercizi e il progressivo coordinamento muscolare acquisito (respirazione e articolazione amplificate). Questo attraverso prove in itinere non valutate ed esercizi specifici, individuali e di gruppo.
In sede d'esame si riterrà superata la prova nel caso in cui gli errori complessivi non superino il 30% del totale.
Le modalità di valutazione per studenti con disabilità e/o con DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

DIZIONE

Disciplina	DIZIONE	SAD	ADRPL015
Docente/i	Cecilia Campani		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Scopo dell'insegnamento è sviluppare negli studenti la consapevolezza della complessità dell'architettura del linguaggio e fare acquisire loro una serie di competenze teoriche e metodologiche basilari per comprendere la natura profonda dei fatti linguistici e che potranno dunque spendere in tutti gli ambiti lavorativi connessi con la professione dell'Attore.
Il Corso di Dizione rivolto agli studenti del 1° anno prevede l'attraversamento dei seguenti argomenti:
Respirazione 'scenica' e uso corretto del diaframma
Appoggiatura del suono, amplificazione naturale e risuonatori
Accenti tonici e fonici, le 7 vocali, corretta pronuncia di vocali e consonanti, raddoppiamento sintattico
Cenni di scrittura fonetica, accentazione
Breve storia e utilità della dizione
Regole ed eccezioni relative ai fonemi è/é, ò/ó, s/ʃ, ʒ/z , comprensive di desinenze, dittonghi, trittonghi
Parole omografe foniche e toniche
Consultazione del D.O.P. online
Riconoscimento ed eliminazione dei principali difetti di pronuncia
Riconoscimento ed eliminazione di cantilene e cadenze regionali
Creazione di un training personale e collettivo per allenare articolazione ed emissione (riscaldamento vocale)

Si richiede allo studente di avere sempre con sé il materiale necessario per scrivere e prendere appunti (cartaceo). Potranno all'occorrenza essere effettuate registrazioni (è sufficiente il registratore vocale di uno smartphone).

Bibliografia di approfondimento (non necessaria per sostenere la prova d'esame):
NICOLETTA RAMORINO, Corso di Dizione, De Vecchi Editore, Milano, 1991
BRUNO MIGLIORINI, CARLO TAGLIAVINI, PIERO FIORELLI, D.O.P., Dizionario di Ortografia e Pronunzia, ed. RAI-ERI, Roma, 1999
+++ AUTORI NARRATIVA, Materiali forniti dal docente o concordati con l'allievo.

PREREQUISITI

Conoscenza di base della Lingua Italiana

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

L'insegnamento della Dizione si propone di fornire agli studenti del corso il sistema di regole teorico/pratico che è alla base della corretta pronunzia della lingua italiana, prerequisito fondamentale per dotare lo studente della competenza linguistica necessaria alla recitazione di un testo sia teatrale sia cinematografico, o in altro ambito. Nello specifico lo studio è rivolto all'apprendimento pratico della pronuncia di vocali e consonanti, degli accenti tonici e fonici, all'eliminazione della cadenza regionale, e al conseguimento di una totale autonomia nella gestione del testo drammaturgico e poetico in tutte le sue forme espressive in relazione alle esigenze degli stili della messa in scena, requisiti necessari all'attività professionale dell'Attore. Attraverso esercizi mirati all'ascolto del proprio corpo-voce nello spazio scenico, lo studente impara la postura corretta ai fini di una adeguata respirazione, il giusto appoggio vocale e l'articolazione necessaria per sostenere un discorso in pubblico e la recitazione di un testo. Questo insegnamento si pone come obiettivo finale l'acquisizione organica della corretta pronuncia italiana affinché la resa scenica dell'attore risulti linguisticamente fluida, teatralmente intelligibile e libera da ostacoli tecnici. L'apprendimento della Dizione, con la trasformazione di accenti e sonorità, deve essere inteso come un graduale processo di trasformazione delle modalità comunicative e della conseguente capacità di decodifica dei procedimenti artistici legati all'uso del testo scritto, parlato e recitato.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Tenuto conto degli obiettivi formativi, lo studente dovrà affrontare lo studio approfondito e minuzioso della lingua italiana in tutti gli aspetti della pronuncia, dell'accentazione, della conoscenza delle regole fondamentali dell'ortoepia, dell'emissione vocale, al fine di padroneggiare con sempre maggiore disinvoltura il proprio strumento-voce e più in generale, tutti gli aspetti espressivi della parola, con particolare riguardo all'espressione artistica e poetica.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Al termine del corso, lo studente dovrà essere in grado di accentare correttamente le parole contenute in un frammento testuale, dovrà aver preso coscienza e corretto - in assenza di particolari condizioni fisico-motorie debilitanti - i propri difetti di pronuncia, dovrà conoscere gli esercizi più utili per migliorare la propria articolazione, appoggio del respiro ed emissione e applicarli con costanza.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Lo studente attraverso gli esercizi, l'ascolto attivo e la ripetizione dovrà acquisire i principi fondamentali della disciplina, sviluppando una sensibilità artistica verso l'arte del parlare bene; dovrà riconoscere e individuare autonomamente la forma corretta della lingua in relazione sia al sistema di regole tout court sia in relazione al loro ambito di applicazione (reading, spettacolo, doppiaggio cine-televisivo, recitazione cinematografica, etc.).

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Lo studente dovrà essere in grado di trasferire le conoscenze acquisite sulla corretta dizione e ortoepia nella totalità dell'attività didattica, adattando l'uso del proprio strumento vocale alle esigenze dello spazio e del contesto; oltre a dimostrare di possedere un'adeguata duttilità linguistica, necessaria all'applicazione pratica del sistema di regole della pronunzia, dovrà altresì saper comunicare con una buona proprietà di linguaggio le problematiche collegate al tema in questione, e proporre eventuali soluzioni. Nello specifico, dovrà dimostrare di saper riconoscere e correggere oralmente accenti e cadenze regionali errate, di riprodurre cadenze regionali diverse da quella di provenienza, o pronunce 'discostate', secondo le esigenze della messa in scena.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Lo studente, attraverso una graduale analisi della materia e dei suoi aspetti applicativi, e alla luce del livello di preparazione linguistico di partenza, sarà guidato nell'individuazione di un percorso personalizzato finalizzato a ottimizzarne il rendimento. La decodifica della corretta forma linguistica si affina gradualmente nell'avanzamento della formazione, e il 'nuovo modo di parlare' dell'allievo si struttura a partire anche da un allenamento fisico che lo rende ricettivo e duttile, stabilendo le basi per potersi muovere con le giuste competenze nei vari ambiti dello spettacolo.

PROGRAMMA D'ESAME

L'esame consiste in una Prova Scritta suddivisa in 3 parti:
- questionario a risposta chiusa sui temi trattati a lezione
- accentazione fonica e tonica di un testo (diverso per ogni studente e fornito dal docente)
- accentazione fonica e tonica di un dettato in dizione

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o con DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Verranno osservate in itinere la capacità di integrare le nuove conoscenze nel parlato, la costanza con cui si eseguiranno gli esercizi e il progressivo coordinamento muscolare acquisito (respirazione e articolazione amplificate). Questo attraverso prove in itinere non valutate ed esercizi specifici, individuali e di gruppo.
In sede d'esame si riterrà superata la prova nel caso in cui gli errori complessivi non superino il 30% del totale.
Le modalità di valutazione per studenti con disabilità e/o con DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

DIZIONE

Disciplina	DIZIONE	SAD	ADRPL015
Docente/i	Cecilia Campani		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Proseguono gli esercizi di consolidamento dell'ortoepia acquisita nel corso del 1° anno, e a questi si affiancano esercizi pratici volti a favorire l'ascolto di gruppo nella gestione collettiva di un testo.
Si proporranno esercitazioni di gruppo sulla gestione di un testo corale, e si lavorerà individualmente sulla lettura a prima vista per rendere immediato e naturale il parlare con la corretta dizione. I testi proposti dal docente per la lettura a prima vista saranno frammenti teatrali di autori noti e pubblicati, mentre per le esercitazioni di gruppo verranno utilizzati frammenti del poeta futurista Filippo Tommaso Marinetti
Lo studio di casi prevede l'attraversamento di tre testi di tre autori della tradizione teatrale dialettale italiana: Carlo Goldoni, Eduardo De Filippo e Luigi Pirandello.

Bibliografia di approfondimento (non necessaria per sostenere la prova d'esame):
"Respiro e voce - Istruzioni per parlare bene", di Horst Coblenzer, Franz Muhar (Ed. Ubulibri)

PREREQUISITI

Aver seguito il Corso di Dizione del 1° anno.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il Corso si propone di consolidare le basi acquisite durante il primo anno, andando a naturalizzare e fluidificare l'eloquio per recuperare possibilità espressive.
Si prevede l'utilizzo di esercizi mirati a rendere immediata l'accentazione corretta dei vocaboli (come la lettura a prima vista) e a rendere l'allievo attore flessibile e disponibile di fronte a diversi stili o a differenti richieste interpretative. Ulteriori obiettivi del Corso sono il parlato corale e la conoscenza delle principali tradizioni dialettali del teatro italiano.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

L'allievo attore sa riconoscere con maggiore rapidità l'immaginario e l'immagine di fondo di un frammento testuale, conosce la differenza tra narrazione e interpretazione e sa applicarla estemporaneamente. Conosce le principali tradizioni teatrali dialettali e i loro autori fondamentali, sa riprodurre accenti differenti dal proprio, e sa trovare un respiro comune con i compagni per recitare insieme. Nomina con precisione l'azione e il sotto-testo contenuti in una battuta, e sa sceglierli efficacemente.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Vengono trasmesse la capacità di pronunciare in modo chiaro e foneticamente corretto un testo fin dalla sua prima lettura, individuandone i soggetti e le azioni e immergendosi rapidamente nelle vicende narrate. L'allievo attore padroneggia il proprio corpo e la propria voce, si pone senza timore davanti alla platea di ascoltatori e sa trasportarli nel frammento di testo proposto. Sa generare l'atmosfera necessaria e mettersi al servizio dell'autore.
È in grado di collaborare con i compagni nell'esecuzione di una lettura collettiva.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Lo studente assume maggiore consapevolezza della propria fisicità, delle proprie corde, dei ruoli e dei toni che più padroneggia e che risuonano con lui, e sa utilizzarli con cognizione di causa per supportare l'interpretazione di brani idonei.
Allo stesso modo, sfida e mette in discussione la sua 'zona di comfort' vocale, e si mette alla prova per espandere le sue possibilità attoriali, ponendosi sempre a servizio del testo e della sua miglior resa scenica.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Le abilità comunicative acquisite durante il corso vengono utilizzate anche durante i momenti di spiegazione e condivisione. La qualità del parlato viene continuamente testata ed esercitata nell'espressione del proprio pensiero, nei dubbi come nelle proposte.
Lo studente impara a riconoscere i cliché dei compagni e favorire la loro crescita con feedback virtuosi, utilizzando un vocabolario via via più specifico e condiviso.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Il corso procede in parallelo tra il consolidamento della tecnica, che richiede precisione e disciplina, e lo spazio di esplorazione delle possibilità offerte dal proprio strumento vocale. La sincronia tra questi due piani e l'acquisizione di un vocabolario specifico permettono allo studente un'ampia autonomia di lavoro su differente materiale testuale.

PROGRAMMA D'ESAME

L'esame prevede una breve 'mise-en-espace' di un frammento testuale di autore noto e pubblicato, scelto dall'allievo e concordato con il docente. A questa si aggiunge una prova di lettura a prima vista su testi forniti dal docente.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

In sede d'esame verranno valutate:
- corretta accentazione dei vocaboli
- qualità dell'articolazione
- relazione con la platea di ascoltatori
- postura, gestione del respiro e dell'emissione vocale
- gestione delle pause e variazioni di ritmo
- efficacia delle scelte espressive operate
- creazione delle immagini e delle atmosfere
- adesione al testo scelto

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

MOVIMENTO

Disciplina	MOVIMENTO	SAD	ADRFV010
Docente/i	Daniela Gorella, Ilaria Maria Giovanna Suss		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso di Training fisico Movimento affronta i principi che hanno contraddistinto le molteplici evoluzioni delle forme coreutiche contemporanee e introduce gli elementi tecnici fondamentali della danza jazz e modern e della danza classica , sviluppati in sequenze a terra, al centro e attraverso lo spazio avvicinando lo studente anche all'interpretazione.

PREREQUISITI

Nessuno.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

L'insegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni base di tecnica della danza classica e moderna con sequenze a terra, al centro e attraverso lo spazio . L'obiettivo è portare lo studente alla coordinazione e al senso del ritmo affinando la percezione dello spazio.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Comprensione delle principali correnti coreutiche, estetiche e stilistiche, dal XIX al XX secolo.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Gli studenti devono essere capaci di eseguire correttamente esercizi di tecnica di base e brevi sequenze coreografiche in musica di danza classica e moderna. Devono dimostrare una generale comprensione della postura e dello stile proposto.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Gli studenti devono apprendere ed eseguire in tutta autonomia le sequenze degli esercizi di base di tecnica e le brevi coreografie rimanendo adeguati agli stili studiati.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Gli studenti devono essere capaci di descrivere la tecnica e l'esecuzione degli elementi incontrati nel corso e devono saper comunicare usando il glossario adeguato agli stili di danza appreso durante le lezioni.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Lo studente deve avere appreso la tecnica del relativo livello della disciplina e saperne riconoscere la corrispondenza con il livello degli studi successivi.

PROGRAMMA D'ESAME

E' oggetto d'esame il contenuto di tutte le lezioni, dal riscaldamento, agli esercizi tecnici, alle diagonali, alle coreografie. Riferimenti bibliografici e audiovisivi di approfondimento potranno essere forniti dal docente durante le lezioni.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

L'esame si comporrà di una prima parte di verifica degli elementi tecnici e una seconda parte di verifica pratica attraverso l'esecuzione di una coreografia appresa durante il corso. Entro un mese dal termine delle lezioni il docente comunicherà le coreografie oggetto d'esame.
Eventuali punteggi acquisiti relativamente a esercitazioni in itinere, o ad elaborati specifici richiesti in caso di necessità di forme di didattica non in presenza, potranno concorrere alla composizione della valutazione finale nelle forme che saranno specificate in caso di adozione di tali punteggi aggiuntivi.
Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o con DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

MOVIMENTO

Disciplina	MOVIMENTO	SAD	ADRFV010
Docente/i	Daniela Gorella, Ilaria Maria Giovanna Suss		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso di Training fisico Movimento affronta i principi che hanno contraddistinto le molteplici evoluzioni delle forme coreutiche contemporanee e introduce gli elementi tecnici fondamentali della danza jazz e modern e della danza classica , sviluppati in sequenze a terra, al centro e attraverso lo spazio avvicinando lo studente anche all'interpretazione.

PREREQUISITI

Nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

L' isegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni base di tecnica della danza classica e moderna con sequenze a terra, al centro e attraverso lo spazio.L'obiettivo è portare lo studente alla coordinazione e al senso del ritmo affinando la percezione dello spazio.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Comprensioni delle principali correnti coreutiche , estetiche e stilistiche, dal XIX al XX secolo.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Gli studenti devono essere capaci di eseguire correttamente esercizi di tecnica di base e brevi sequenze coreografiche in musica di danza classica e moderna. Devono dimostrare una generale comprensione della postura e dello stile proposto .

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Gli studenti devono apprendere ed eseguire in tutta autonomia le sequenze degli esercizi di base di tecnica e le brevi coreografie rimanendo adeguati agli stili studiati.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Gli studenti devono essere capaci di descrivere la tecnica e l'esecuzione degli elementi incontrati nel corso e devono saper comunicare usando il glossario adeguato agli stili di danza appreso durante le lezioni.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Lo studente deve aver appreso la tecnica del relativo livello della disciplina e saperne riconoscere la corrispondenza con il livello degli studi successivi.

PROGRAMMA D'ESAME

È oggetto d'esame il contenuto di tutte le lezioni, dal riscaldamento, agli esercizi tecnici, alle diagonali, alle coreografie. Riferimenti bibliografici e audiovisivi di approfondimento potranno essere forniti dal docente durante le lezioni.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

L'esame si comporrà di una prima parte di verifica degli elementi tecnici e una seconda parte di verifica pratica attraverso l'esecuzione di una coreografia appresa durante il corso. Entro un mese dal termine delle lezioni il docente comunicherà le coreografie oggetto d'esame.
Eventuali punteggi acquisiti relativamente a esercitazioni in itinere, o ad elaborati specifici richiesti in caso di necessità di forme di didattica non in presenza, potranno concorrere alla composizione della valutazione finale nelle forme che saranno specificate in caso di adozione di tali punteggi aggiuntivi.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

MOVIMENTO

Disciplina	MOVIMENTO	SAD	ADRFV010
Docente/i	Daniela Gorella, Ilaria Maria Giovanna Suss		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso di Training fisico Movimento affronta i principi che hanno contraddistinto le molteplici evoluzioni delle forme coreutiche contemporanee e introduce gli elementi tecnici fondamentali della danza jazz e modern e della danza classica , sviluppati in sequenze a terra, al centro e attraverso lo spazio avvicinando lo studente anche all'interpretazione.

PREREQUISITI

Nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

L'insegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni base di tecnica della danza classica e moderna con sequenze a terra, al centro e attraverso lo spazio. L'obiettivo è portare lo studente alla coordinazione e al senso del ritmo affinando la percezione dello spazio.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Comprensione delle principali correnti coreutiche, estetiche e stilistiche, dal XIX al XX secolo.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Gli studenti devono essere capaci di eseguire correttamente esercizi di tecnica di base e brevi sequenze coreografiche in musica di danza classica e moderna. Devono dimostrare una generale comprensione della postura e dello stile proposto.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Gli studenti devono apprendere ed eseguire in tutta autonomia le sequenze degli esercizi di base di tecnica e le brevi coreografie rimanendo adeguati agli stili studiati.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Gli studenti devono essere capaci di descrivere la tecnica e l'esecuzione degli elementi incontrati nel corso e devono saper comunicare usando il glossario adeguato agli stili di danza appreso durante le lezioni.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Lo studente deve aver appreso la tecnica del relativo livello della disciplina e saperne riconoscere la corrispondenza con il livello degli studi successivi.

PROGRAMMA D'ESAME

È oggetto d'esame il contenuto di tutte le lezioni, dal riscaldamento, agli esercizi tecnici, alle diagonali, alle coreografie. Riferimenti bibliografici e audiovisivi di approfondimento potranno essere forniti dal docente durante le lezioni.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

L'esame si comporrà di una prima parte di verifica degli elementi tecnici e una seconda parte di verifica pratica attraverso l'esecuzione di una coreografia appresa durante il corso. Entro un mese dal termine delle lezioni il docente comunicherà le coreografie oggetto d'esame.
Eventuali punteggi acquisiti relativamente a esercitazioni in itinere, o ad elaborati specifici richiesti in caso di necessità di forme di didattica non in presenza, potranno concorrere alla composizione della valutazione finale nelle forme che saranno specificate in caso di adozione di tali punteggi aggiuntivi.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

MOVIMENTO

Disciplina	MOVIMENTO	SAD	ADRFV010
Docente/i	Daniela Gorella, Ilaria Maria Giovanna Suss		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso di Training fisico Movimento affronta i principi che hanno contraddistinto le molteplici evoluzioni delle forme coreutiche contemporanee e introduce gli elementi tecnici fondamentali della danza jazz e modern, sviluppati in sequenze a terra, al centro e attraverso lo spazio. Il corso prevede lo studio di coreografie analizzandone epoca, stile, tecnica e contestualizzazione.

PREREQUISITI

La frequenza del corso richiede la conoscenza delle tecniche di base della danza classica e moderna.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso analizza gli elementi tecnico-stilistici delle pratiche riguardanti le diverse tecniche della danza classica e moderna, con attenzione particolare agli aspetti confinanti con l'arte dell'attore del teatro musicale, affrontando i principi che hanno contraddistinto le molteplici evoluzioni delle forme coreutiche contemporanee, oltre a introdurre elementi tecnici fondamentali della danza classica, jazz e modern, sviluppati in sequenze a terra, al centro e attraverso lo spazio.
Modulo A: l'insegnamento si propone di fornire agli studenti maggiori informazioni sulla tecnica di danza classica affrontando esercizi alla sbarra e al centro più complessi . Il risultato atteso prevede l'apprendimento e lo svolgimento di tale disciplina con maggior qualità possibile.
Modulo B: l'insegnamento prevede lo studio delle tecniche d'improvvisazione e della composizione coreografica dei movimenti scenici, con particolare attenzione alla drammaturgia della danza, avviene attraverso l'analisi e l'apprendimento di coreografie che spaziano tra i diversi stili del musical, nelle sue epoche, e della danza moderna.
Obiettivo del corso è far maturare nello studente una chiara e sicura consapevolezza del proprio corpo.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Comprensione delle principali correnti coreutiche, estetiche e stilistiche, dal XIX al XX secolo.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Capacità di eseguire correttamente sequenze coreografiche, riprodurre brevi sequenze insegnate sul momento, comprendere e interpretare adeguatamente le peculiarità stilistiche delle coreografie proposte. Generale comprensione della postura e dello stile proposto.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Lo studente deve apprendere ad adattare alla propria fisicità la coreografia, essere autonomo nell'improvvisazione rimanendo adeguato nella tecnica e nello stile; deve essere in grado di sostenere in tutta autonomia una coreografia in musica.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Lo studente deve sapersi relazionare coerentemente ai ruoli e alle funzioni usando il glossario adeguato agli stili di danza appreso durante le lezioni. E' capace di descrivere la tecnica e l'esecuzione degli elementi incontrati nel corso. Lo studente studia e apprende i modelli relazionali tipici dei contesti lavorativi del casting e della produzione, attraverso la didattica e il loro utilizzo nella pratica.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Lo studente deve avere appreso la tecnica del relativo livello della disciplina e saperne riconoscere la corrispondenza con il livello degli studi successivi, così come con il livello richiesto dalle audizioni a cui si candidasse.

PROGRAMMA D'ESAME

È oggetto d'esame il contenuto di tutte le lezioni, dal riscaldamento, agli esercizi tecnici, alle diagonali, alle coreografie.
Riferimenti bibliografici e audiovisivi di approfondimento potranno essere forniti dal docente durante le lezioni.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

L'esame si comporrà di una prima parte di verifica degli elementi tecnici e una seconda parte di verifica pratica attraverso l'esecuzione di una coreografia appresa durante il corso. Entro un mese dal termine delle lezioni il docente comunicherà le coreografie oggetto d'esame.
Eventuali punteggi acquisiti relativamente a esercitazioni in itinere, o ad elaborati specifici richiesti in caso di necessità di forme di didattica non in presenza, potranno concorrere alla composizione della valutazione finale nelle forme che saranno specificate in caso di adozione di tali punteggi aggiuntivi.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

VOCE

Disciplina	VOCE	SAD	ADRFV012
Docente/i	Silvia Testoni		

DESCRIZIONE DEL CORSO

SCOPRIRE E ALLENARE LA VOCE Il musical Theatre pur nei cambiamenti stilistici avvenuti nei decenni, formula una precisa abilità nell'uso della voce che spesso è un tutt'uno con le richieste artistiche dello spazio teatrale e delle relazioni del corpo in scena. Il corso vuole mostrare come trovare o ritrovare nella propria individuale voce i suoni richiesti in uno spazio scenico e come allenarsi a una buona gestione del proprio strumento vocale

PREREQUISITI

Molta curiosità e voglia di rischiare: non esistono suoni sbagliati a priori. Voglia di esercitarsi quotidianamente.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso è rivolto a fornire conoscenza e comprensione delle attitudini, delle sfide, degli stilemi del suono vocale nel Teatro musicale attraverso lo studio tecnico e l'apprendimento di un training personale da sviluppare quotidianamente e nel corso del triennio. Si prefigge di illustrare agli studenti la ricerca della tecnica generale, e poi individuale di preparazione al canto, riscaldamento vocale, individuazione del proprio equilibrio pneumofonico e del proprio suono di base.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Il corso si prefigge di fornire la capacità di ascolto, discernimento e sviluppo di suoni attinenti al Teatro musicale, attraverso lo studio teorico sia della pratica relativa che del linguaggio della didattica vocale italiano e internazionale, dai metodi storici (Garcia) ai più recenti (Estill)

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Attraverso lo studio di elementi di anatomia dell'apparato fonatorio e la pratica della tecnica vocale, con particolare attenzione alla terminologia più diffusa, e l'analisi di relazione con i suoni dei cantanti professionisti, gli studenti saranno in grado, nel tempo, di comprendere e accogliere le richieste creative sia in ambito scolastico che professionale e possibilmente tradurle attraverso suono della loro voce durante le performances.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Il training vocale offre agli studenti una crescita nella capacità di calibrare il loro strumento vocale e la possibilità di prescindere dalle categorie estetiche che li aiuterà ad analizzare i dati, eventi, operando scelte artistiche che potranno gestire in autonomia.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

La conoscenza e l'uso di un linguaggio condiviso, riferito alla voce, sia storicamente che come nelle più recenti pubblicazioni, permetterà agli studenti di rendere chiare le loro scelte e di proporre idee, alternative, suggerimenti.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Gli strumenti che verranno forniti per lo studio in autonomia, con particolare riferimento al metodo Estill, ma non solo, conferiranno agli studenti un eserciziario da praticare e sviluppare, in armonia con il progressivo modellarsi del loro strumento vocale e in relazione alle richieste professionali.

PROGRAMMA D'ESAME

Eseguire un brano a scelta del candidato fra quelli studiati durante l'anno accademico. Rispondere a domande di anatomia o gestione dell'apparato fonatorio in base al percorso didattico dell'anno accademico. Eseguire un esercizio o vocalizzo a scelta della commissione tra quelli studiati durante l'anno accademico.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

La performance canora sarà valutata in base alla coerenza fra le capacità del candidato e lo stile richiesto dalla musicalità del brano scelto.
La risposta alle domande di anatomia sarà valutata in base alla chiarezza di idee espressa e l'esercizio o vocalizzo in base alla correttezza di intonazione, ritmo e timbro. Il voto unico complessivo sarà espresso in trentesimi.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

VOCE

Disciplina	VOCE	SAD	ADRFV012
Docente/i	Silvia Testoni		

DESCRIZIONE DEL CORSO

SCOPRIRE E ALLENARE LA VOCE Il musical Theatre pur nei cambiamenti stilistici avvenuti nei decenni, formula una precisa abilità nell'uso della voce che spesso è un tutt'uno con le richieste artistiche dello spazio teatrale e delle relazioni del corpo in scena. Il corso vuole mostrare come trovare o ritrovare nella propria individuale voce i suoni richiesti in uno spazio scenico e come allenarsi a una buona gestione del proprio strumento vocale

PREREQUISITI

Molta curiosità e voglia di rischiare: non esistono suoni sbagliati a priori. Voglia di esercitarsi quotidianamente.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso è rivolto a fornire conoscenza e comprensione delle attitudini, delle sfide, degli stilemi del suono vocale nel Teatro musicale attraverso lo studio tecnico e l'apprendimento di un training personale da sviluppare quotidianamente e nel corso del triennio. Si prefigge di illustrare agli studenti la ricerca della tecnica generale, e poi individuale di preparazione al canto, riscaldamento vocale, individuazione del proprio equilibrio pneumofonico e del proprio suono di base.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Il corso si prefigge di fornire la capacità di ascolto, discernimento e sviluppo di suoni attinenti al Teatro musicale, attraverso lo studio teorico sia della pratica relativa che del linguaggio della didattica vocale italiano e internazionale, dai metodi storici (Garcia) ai più recenti (Estill)

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Attraverso lo studio di elementi di anatomia dell'apparato fonatorio e la pratica della tecnica vocale, con particolare attenzione alla terminologia più diffusa, e l'analisi di relazione con i suoni dei cantanti professionisti, gli studenti saranno in grado, nel tempo, di comprendere e accogliere le richieste creative sia in ambito scolastico che professionale e possibilmente tradurle attraverso suono della loro voce durante le performances.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Il training vocale offre agli studenti una crescita nella capacità di calibrare il loro strumento vocale e la possibilità di prescindere dalle categorie estetiche che li aiuterà ad analizzare i dati, eventi, operando scelte artistiche che potranno gestire in autonomia.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

La conoscenza e l'uso di un linguaggio condiviso, riferito alla voce, sia storicamente che come nelle più recenti pubblicazioni, permetterà agli studenti di rendere chiare le loro scelte e di proporre idee, alternative, suggerimenti.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Gli strumenti che verranno forniti per lo studio in autonomia, con particolare riferimento al metodo Estill, ma non solo, conferiranno agli studenti un eserciziario da praticare e sviluppare, in armonia con il progressivo modellarsi del loro strumento vocale e in relazione alle richieste professionali.

PROGRAMMA D'ESAME

Eseguire un brano a scelta del candidato fra quelli studiati durante l'anno accademico. Rispondere a domande di anatomia o gestione dell'apparato fonatorio in base al percorso didattico dell'anno accademico. Eseguire un esercizio o vocalizzo a scelta della commissione tra quelli studiati durante l'anno accademico.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

La performance canora sarà valutata in base alla coerenza fra le capacità del candidato e lo stile richiesto dalla musicalità del brano scelto.
La risposta alle domande di anatomia sarà valutata in base alla chiarezza di idee espressa e l'esercizio o vocalizzo in base alla correttezza di intonazione, ritmo e timbro. Il voto unico complessivo sarà espresso in trentesimi.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

VOCE

Disciplina	VOCE	SAD	ADRFV012
Docente/i	Silvia Testoni		

DESCRIZIONE DEL CORSO

SCOPRIRE E ALLENARE LA VOCE Il musical Theatre pur nei cambiamenti stilistici avvenuti nei decenni, formula una precisa abilità nell'uso della voce che spesso è un tutt'uno con le richieste artistiche dello spazio teatrale e delle relazioni del corpo in scena. Il corso vuole mostrare come trovare o ritrovare nella propria individuale voce i suoni richiesti in uno spazio scenico e come allenarsi a una buona gestione del proprio strumento vocale

PREREQUISITI

Molta curiosità e voglia di rischiare: non esistono suoni sbagliati a priori. Voglia di esercitarsi quotidianamente.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso è rivolto a fornire conoscenza e comprensione delle attitudini, delle sfide, degli stilemi del suono vocale nel Teatro musicale attraverso lo studio tecnico e l'apprendimento di un training personale da sviluppare quotidianamente e nel corso del triennio. Si prefigge di illustrare agli studenti la ricerca della tecnica generale, e poi individuale di preparazione al canto, riscaldamento vocale, individuazione del proprio equilibrio pneumofonico e del proprio suono di base.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Il corso si prefigge di fornire la capacità di ascolto, discernimento e sviluppo di suoni attinenti al Teatro musicale, attraverso lo studio teorico sia della pratica relativa che del linguaggio della didattica vocale italiano e internazionale, dai metodi storici (Garcia) ai più recenti (Estill)

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Attraverso lo studio di elementi di anatomia dell'apparato fonatorio e la pratica della tecnica vocale, con particolare attenzione alla terminologia più diffusa, e l'analisi di relazione con i suoni dei cantanti professionisti, gli studenti saranno in grado, nel tempo, di comprendere e accogliere le richieste creative sia in ambito scolastico che professionale e possibilmente tradurle attraverso suono della loro voce durante le performances.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Il training vocale offre agli studenti una crescita nella capacità di calibrare il loro strumento vocale e la possibilità di prescindere dalle categorie estetiche che li aiuterà ad analizzare i dati, eventi, operando scelte artistiche che potranno gestire in autonomia.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

La conoscenza e l'uso di un linguaggio condiviso, riferito alla voce, sia storicamente che come nelle più recenti pubblicazioni, permetterà agli studenti di rendere chiare le loro scelte e di proporre idee, alternative, suggerimenti.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Gli strumenti che verranno forniti per lo studio in autonomia, con particolare riferimento al metodo Estill, ma non solo, conferiranno agli studenti un eserciziario da praticare e sviluppare, in armonia con il progressivo modellarsi del loro strumento vocale e in relazione alle richieste professionali.

PROGRAMMA D'ESAME

Eseguire un brano a scelta del candidato fra quelli studiati durante l'anno accademico. Rispondere a domande di anatomia o gestione dell'apparato fonatorio in base al percorso didattico dell'anno accademico. Eseguire un esercizio o vocalizzo a scelta della commissione tra quelli studiati durante l'anno accademico.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

La performance canora sarà valutata in base alla coerenza fra le capacità del candidato e lo stile richiesto dalla musicalità del brano scelto.
La risposta alle domande di anatomia sarà valutata in base alla chiarezza di idee espressa e l'esercizio o vocalizzo in base alla correttezza di intonazione, ritmo e timbro. Il voto unico complessivo sarà espresso in trentesimi.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

VOCE

Disciplina	VOCE	SAD	ADRFV012
Docente/i	Massimo Guerini		

DESCRIZIONE DEL CORSO

VERSO LA VOCE MODERNA: una panoramica su tecnica e stile vocale nel teatro musicale dagli anni '60 agli anni 2000, con particolare riferimento alle opere Rock.
Si esploreranno e studieranno lavori dei autori quali A.L. Webber, P.Townshend, G.Mc Dermot, R. O' Brien, S. Schwartz, J. Larson dedicando a ogni allievo l'assegnazione di almeno due brani specifici e delle sfide che questo repertorio impone. Uno sguardo sarà dedicato al panorama musicale delle decadi in oggetto per meglio comprendere i cambiamenti stilistici, con ascolti e studio di brani di autori della scena internazionale.
Si consiglia la lettura anche parziale dei seguenti testi:
A. Ross "Il resto è rumore" Bompiani
F. Fabbri"Around the clock" UTET
Follero-Zoppo "Opera rock" Hoepli per il panorama culturale generale.
S. Magnani "Io sono la mia voce" Volonté
https://www.francofussi.com/articoli/articoli-didattici/ per approfondimenti riguardanti l'uso e la salute vocale
The Singer's Musical Theatre Anthology (vol. dall'1 al 6, con CD) ed. Hal Leonard;
Selezioni da “All Sondheim vol.1 e 2” e Burt Bacharach e Carole King antologie
J. Deer e R. Dal Vera, "Recitare il musica"l. Manuale per Attori del Teatro Musicale (Edizione italiana a cura di Marco Iacomelli e Francesco Marchesi).

PREREQUISITI

Studenti desiderosi di superare la zona di comfort sia vocale che interpretativa, disposti a sperimentare nuovi suoni con coraggio e senza pregiudizi.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso consiste nella pratica della ricerca del suono vocale pulito e coordinato, seguendo le nozioni del primo anno, applicate a canzoni tecnicamente più specifiche che mettano alla prova lo studente.
Viene data una particolare attenzione alla coordinazione tra corpo e voce nella performance attoriale oltre che agli aspetti tecnici/musicali/stilistici (senza mai tralasciarli), facendo agire l'attore sempre con la consapevolezza di essere in uno spazio scenico e di fronte ad un pubblico cercando di capire quali siano le scelte più efficaci per rendere al meglio una canzone in scena.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Il corso si prefigge di fornire gli strumenti per modellare la propria voce secondo le richieste e le sfide del percorso dell'attore ldi Musical theatre, in particolare per quanto concerne il repertorio del Drama musical della Comedy e soprattutto della Rock opera o Rock Musical, comprendendone gli stilemi, i suoni e i gesti musicali

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Attraverso lo studio di brani afferenti al repertorio degli anno '60-'90 del teatro musicale (A.L. Webber, Rado-Ragni, S. Schwartz, J. Larson ad esempio) e di autori significativi nel panorama internazionale (Burt Bacharach, Anthony Newley, Carole King, ad esempio), con un'attenzione al mantenimento e lo sviluppo di una tecnica vocale rivolta al mantenimento di una voce sana ed atletica, si consoliderà la ricerca di un repertorio adatto alla propria vocalità nell'ottica della formazione di un portfolio personale che comprenda una varietà di stili utili per affrontare le produzioni e le audizioni professionali

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Il training vocale specifico adatto al repertorio offrirà agli studenti una crescita nella capacità di calibrare il loro strumento vocale e la possibilità di prescindere dalle categorie estetiche che li aiuterà ad analizzare i dati, eventi, operando scelte artistiche che potranno gestire in autonomia.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

La conoscenza e l'uso di un linguaggio condiviso, riferito alla voce, sia storicamente che come nelle più recenti pubblicazioni, permetterà agli studenti di rendere chiare le loro scelte e di proporre idee, alternative, suggerimenti in relazione al repertorio studiato durante l'anno accademico.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Gli strumenti che verranno forniti per lo studio in autonomia, con particolare riferimento al metodo Estill e alle prassi in uso negli Stati Uniti, ma non solo, conferiranno agli studenti un eserciziario da praticare e sviluppare, in armonia con il progressivo modellarsi del loro strumento vocale e in relazione alle richieste professionali.

PROGRAMMA D'ESAME

Eseguire un brano a scelta della commissione fra cinque di quelli studiati durante l'anno accademico curandone l'aspetto interpretativo e la coerenza con lo stile del repertorio a cui si riferisce.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

La performance canora sarà valutata in base alla coerenza fra le capacità del candidato e lo stile richiesto dalla musicalità del brano scelto. Il voto sarà espresso in trentesimi.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

ANALISI DEL TESTO

Disciplina	ANALISI DEL TESTO	SAD	ADRDS029
Docente/i	Carlo Susa		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso è strutturato in cinque parti tra loro strettamente legate e complementari.
Nella prima, si introducono gli elementi base della drammaturgia moderna e contemporanea. Per farlo, vengono prese in esame le più aggiornate teorie narratologiche e drammaturgiche, illustrando la loro applicazione in ambito teatrale, stimolando gli studenti ad applicare i principi analitici appresi nell'analisi dei testi drammatici che verranno presi in esame nel resto del corso.
Nella seconda parte, si approfondiscono i principali fenomeni spettacolari e drammaturgici sviluppatisi del periodo compreso tra la fine del XV secolo e la fine del XVII, privilegiando quelli affermatisi in Italia, Inghilterra, Spagna e Francia.
Nella terza parte del corso, si focalizza l'attenzione sulla drammaturgia di William Shakespeare e sulle forme teatrali tipicamente elisabettiane che ne hanno contraddistinto la carriera di autore. L'analisi dei meccanismi drammaturgici shakespeariani è propedeutica alle conoscenza di gran parte delle forme del teatro successivo.
Nella quarta parte del corso, ci si concentra specificamente sul teatro musicale, indagando le forme drammaturgiche tipiche di generi quali il melodramma secentesco, e l'opera seria e quella buffa del XVIII secolo.
Nella quinta e ultima parte del corso, infine, si completa l'itinerario storico in programma, approfondendo i principali fenomeni spettacolari e drammaturgici sviluppatisi del periodo compreso tra l'inizio del XVIII secolo e la metà del XIX, privilegiando quelli affermatisi in Italia, Inghilterra, Francia e Germania.

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame è importante possedere una sufficiente conoscenza del teatro classico e medievale. In ogni caso, a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e l'analisi dei testi trattati.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Gli obiettivi formativi e i risultati attesi al termine del corso, definiti secondo i parametri europei esemplificati nei cinque descrittori di Dublino, sono specificati di seguito.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Alla fine del corso, tappa intermedia di un percorso storico-drammaturgico triennale, gli studenti acquisiranno la capacità di saper leggere e interpretare natura, funzioni e poetiche dei principali autori, gruppi e istanze spettacolari che hanno caratterizzato la storia delle principali forme teatrali sviluppatesi dal rinascimento al romanticismo. Dovranno inoltre aver acquisito i principi base di analisi drammaturgica, in modo da comprendere meglio meccanismi e dinamiche alla base della composizione dei testi teatrali e dei libretti d'opera.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Si prevede che gli studenti siano in grado di confrontarsi con le principali problematiche relative alla storia del teatro e dello spettacolo moderno, sviluppando una propria capacità di ricerca e apprendimento in relazione agli ambiti trattati dal corso; e di analizzare testi teatrali e libretti d'opera in modo da riconoscere le parti che li compongono, le funzioni drammaturgiche che queste svolgono e le modalità di sviluppo delle linee narrative e dei personaggi che vi agiscono.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Si prevede che gli studenti possano imparare ad avvalersi di strumenti intellettuali che li mettano in condizione di approcciarsi a spettacoli, autori, testi teatrali, allestimenti, attività di compagnie e proposte di centri di produzione spettacolare, essendo in grado di metterli in relazione alle tradizioni nelle quali si inseriscono e di rendere possibile sia una comprensione delle istanze critiche di norma utilizzate nel mondo dello spettacolo, sia un'interpretazione personale che possa metterli in relazione con il proprio gusto e il proprio stile. Contestualmente, l'apprendimento della teoria e l'esercizio nell'ambito dell'analisi drammaturgica renderà gli studenti maggiormente in grado di giudicare la qualità, l'efficacia e le condizioni ottimali di rappresentabilità di un testo drammatico, sia esso un testo pensato per il teatro di prosa o un libretto legato a una forma di teatro musicale.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Gli studenti acquisiranno la capacità di utilizzare correttamente i principali termini del vocabolario tecnico specifico dell'ambito teatrale-spettacolare e di quello drammaturgico, essendo in grado di esporre in modo corretto e articolato gli argomenti trattati durante il corso e le idee che hanno maturato su di essi. Il lavoro sull'analisi dei testi drammatici darà loro la possibilità di comunicare in modo più efficace le caratteristiche e la natura dei testi teatrali o delle sceneggiature cinematografiche con cui entreranno in relazione nel corso del loro percorso di studi e delle loro esperienze professionali.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Gli spunti di approfondimento forniti e le esercitazioni svolte nel corso delle lezioni contribuiranno ad alimentare le capacità di apprendimento degli studenti, consentendo loro di sviluppare modalità di analisi e di ricerca in autonomia che permetteranno loro di utilizzare le conoscenze storico-critiche e teorico-pratiche acquisite come un possibile inventario di soluzioni che possano rispondere alle loro esigenze lavorative, consentendo loro di collaborare proficuamente con le altre figure professionali che agiscono negli ambiti artistici e spettacolari.

PROGRAMMA D'ESAME

Unità didattica 1
Per l'u.d. 1, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:
- Gli appunti delle lezioni;
- J. Yorke, "Viaggio nel bosco narrativo. Come funzionano le grandi storie e soprattutto perché", Roma, Audino, 2017, in particolare pp. 15-122.

Unità didattica 2
Per l'u.d. 2, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:
- Gli appunti delle lezioni;
- C. Bernardi, C. Susa (a cura di), Storia Essenziale del Teatro, Vita e Pensiero, Milano, 2005, in particolare pp. 121-229 e pp. 411-465 (per i testi teatrali relativi al periodo in oggetto);
- Un testo teatrale a scelta prodotto nel periodo storico di rifermento, in qualsiasi edizione critica disponibile.

Unità didattica 3
Per l'u.d. 3, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:
- Gli appunti delle lezioni;
- I materiali integrativi distribuiti durante il corso.
- Un testo teatrale a scelta composto da William Shakespeare.

Unità didattica 4
Per l'u.d. 4, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:
- Gli appunti delle lezioni;
- Luca Zoppelli, "L'opera I (Seicento e Settecento)", Italian Culture On the Net, 2003.

Unità didattica 5
Per l'u.d. 5, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:
- Gli appunti delle lezioni;
- C. Bernardi, C. Susa (a cura di), "Storia Essenziale del Teatro", Vita e Pensiero, Milano, 2005, in particolare pp. 231-256 e pp. 411-465 (per i testi teatrali relativi al periodo in oggetto);
- Un testo teatrale a scelta prodotto nel periodo storico di rifermento, in qualsiasi edizione critica disponibile.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

L'esame si compone si una parte orale e di una parte scritta.
La prova orale consiste in un colloquio sui temi approfonditi nell'ambito del corso teorico volto ad accertare le capacità di memorizzare e comprendere gli argomenti affrontati e di analizzare criticamente le opere teatrali trattate a lezione e le tre scelte e preparate dal candidato.
Per la parte scritta dell'esame, gli studenti dovranno compilare due approfondite analisi drammaturgiche: una su un libretto d'opera e l'altra sul libretto di un musical. Le opere da analizzare saranno scelte dallo studente in accordo con il docente. Gli scritti andranno consegnati al docente entro e non oltre l'ultima lezione del corso.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

SOLFEGGIO E LETTURA DELLO SPARTITO

Disciplina	SOLFEGGIO E LETTURA DELLO SPARTITO	SAD	ADRM019
Docente/i	Andrea Ascari		

DESCRIZIONE DEL CORSO

"Basi di Teoria Musicale e Lettura dello Spartito. L'intonazione degli intervalli musicali e del testo poetico attraverso le Arie di Vaccaj e Metastasio."

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e la pratica.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso introduce ai principi di Teoria Musicale applicati alla Lettura dello Spartito. La Lettura ritmica e vocale è prioritaria nelle lezioni - includendo ritmo, melodia, armonia e analisi formale - facilitando gli studenti a interiorizzare velocemente e accuratamente la notazione musicale, sempre combinando la teoria con esercizi pratici.
Lo studente in sede d'esame dovrà dimostrare di saper applicare a due brevi letture a prima vista, una ritmica e una cantata in chiave maggiore, con un gesto chiaro e buona impostazione vocale: intonazione della scala musicale e arpeggio anche delle relative minori, nomi delle note nelle chiavi di Violino e Basso, durata dei suoni e delle pause, intonazione degli intervalli.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

1) storia e problematiche della teoria musicale; 2) analisi formale di una canzone; 3) analisi di micro e macro-strutture usate per narrare in musica.
Si useranno testi classici italiani, come Vaccaj e Pozzoli, ma anche recenti pubblicazioni universitarie che fondano lo studio della Teoria Musicale sul repertorio specifico del Teatro Musicale anglosassone.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

1) conoscere i concetti di base per leggere, scrivere e apprezzare la musica; 2) saper riconoscere e lavorare con scale maggiori, minori, modali; 3) riconoscere gli intervalli e le triadi; 4) riconoscere la scansione ritmico/sillabica del testo; 5) lettura, comprensione e interpretazione di musica e testo poetico di almeno dodici Ariette di Vaccaj/Metastasio in stile "Legit".

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

La pratica musicale basata sulla lettura dello spartito potrà fondarsi su scelte interpretative personali che possano eventualmente trarre ispirazione e non semplicemente riprodurre interpretazioni musicali passate.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

L'allievo sarà stimolato a sviluppare capacità di comunicare i principi della Teoria Musicale con chiarezza e precisione - con uso appropriato del lessico specifico della disciplina - oltre che a dare un'interpretazione musicale precisa e convincente.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

L'allievo saprà essere autonomo e competente nel preparare spartiti per audizioni, ruoli affidati o repertorio inedito.

PROGRAMMA D'ESAME

- E. Pozzoli: Solfeggi Parlati e Cantati, vol.1, Ricordi;
- R.W. Ottman & N. Rogers: Music for Sight Singing, Prentice Hall;
- F. Van Der Horst: Maat En Ritme I, Broekmans en Van Poppel;
- N. Vaccaj, Metodo pratico di canto italiano da camera, Milano, Ricordi, 2012;
- J. Franceschina, Music Theory through Musical Theatre, Oxford University Press, 2015;
- J. Bell & S.R. Chicurel, Music Theory for Musical Theatre, Scarecrow Press, 2008.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Il monitoraggio sarà costante, essendo la pratica musicale individuale elemento caratteristico della didattica. Verrà valutato l'esame che consiste in una prova pratica obbligatoria in cui l'allievo dovrà affrontare due brevi letture a prima vista - una ritmica e una cantata in chiave maggiore - ed eseguire un'Aria a caso tra quelle studiate di Vaccaj accompagnata al pianoforte.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

SOLFEGGIO E LETTURA DELLO SPARTITO

Disciplina	SOLFEGGIO E LETTURA DELLO SPARTITO	SAD	ADRM019
Docente/i	Andrea Ascari		

DESCRIZIONE DEL CORSO

"Basi di Teoria Musicale e Lettura dello Spartito. L'intonazione degli intervalli musicali e del testo poetico attraverso le Arie di Vaccaj e Metastasio."

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e la pratica.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso introduce ai principi di Teoria Musicale applicati alla Lettura dello Spartito. La Lettura ritmica e vocale è prioritaria nelle lezioni - includendo ritmo, melodia, armonia e analisi formale - facilitando gli studenti a interiorizzare velocemente e accuratamente la notazione musicale, sempre combinando la teoria con esercizi pratici.
Lo studente in sede d'esame dovrà dimostrare di saper applicare a due brevi letture a prima vista, una ritmica e una cantata in chiave maggiore, con un gesto chiaro e buona impostazione vocale: intonazione della scala musicale e arpeggio anche delle relative minori, nomi delle note nelle chiavi di Violino e Basso, durata dei suoni e delle pause, intonazione degli intervalli.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

1) storia e problematiche della teoria musicale; 2) analisi formale di una canzone; 3) analisi di micro e macro-strutture usate per narrare in musica.
Si useranno testi classici italiani, come Vaccaj e Pozzoli, ma anche recenti pubblicazioni universitarie che fondano lo studio della Teoria Musicale sul repertorio specifico del Teatro Musicale anglosassone.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

1) conoscere i concetti di base per leggere, scrivere e apprezzare la musica; 2) saper riconoscere e lavorare con scale maggiori, minori, modali; 3) riconoscere gli intervalli e le triadi; 4) riconoscere la scansione ritmico/sillabica del testo; 5) lettura, comprensione e interpretazione di musica e testo poetico di almeno dodici Ariette di Vaccaj/Metastasio in stile "Legit".

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

La pratica musicale basata sulla lettura dello spartito potrà fondarsi su scelte interpretative personali che possano eventualmente trarre ispirazione e non semplicemente riprodurre interpretazioni musicali passate.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

L'allievo sarà stimolato a sviluppare capacità di comunicare i principi della Teoria Musicale con chiarezza e precisione - con uso appropriato del lessico specifico della disciplina - oltre che a dare un'interpretazione musicale precisa e convincente.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

L'allievo saprà essere autonomo e competente nel preparare spartiti per audizioni, ruoli affidati o repertorio inedito.

PROGRAMMA D'ESAME

- E. Pozzoli: Solfeggi Parlati e Cantati, vol.1, Ricordi;
- R.W. Ottman & N. Rogers: Music for Sight Singing, Prentice Hall;
- F. Van Der Horst: Maat En Ritme I, Broekmans en Van Poppel;
- N. Vaccaj, Metodo pratico di canto italiano da camera, Milano, Ricordi, 2012;
- J. Franceschina, Music Theory through Musical Theatre, Oxford University Press, 2015;
- J. Bell & S.R. Chicurel, Music Theory for Musical Theatre, Scarecrow Press, 2008.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Il monitoraggio sarà costante, essendo la pratica musicale individuale elemento caratteristico della didattica. Verrà valutato l'esame che consiste in una prova pratica obbligatoria in cui l'allievo dovrà affrontare due brevi letture a prima vista - una ritmica e una cantata in chiave maggiore - ed eseguire un'Aria a caso tra quelle studiate di Vaccaj accompagnata al pianoforte.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

SOLFEGGIO E LETTURA DELLO SPARTITO

Disciplina	SOLFEGGIO E LETTURA DELLO SPARTITO	SAD	ADRM019
Docente/i	Andrea Ascari		

DESCRIZIONE DEL CORSO

"Basi di Teoria Musicale e Lettura dello Spartito. L'intonazione degli intervalli musicali e del testo poetico attraverso le Arie di Vaccaj e Metastasio."

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e la pratica.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso introduce ai principi di Teoria Musicale applicati alla Lettura dello Spartito. La Lettura ritmica e vocale è prioritaria nelle lezioni - includendo ritmo, melodia, armonia e analisi formale - facilitando gli studenti a interiorizzare velocemente e accuratamente la notazione musicale, sempre combinando la teoria con esercizi pratici.
Lo studente in sede d'esame dovrà dimostrare di saper applicare a due brevi letture a prima vista, una ritmica e una cantata in chiave maggiore, con un gesto chiaro e buona impostazione vocale: intonazione della scala musicale e arpeggio anche delle relative minori, nomi delle note nelle chiavi di Violino e Basso, durata dei suoni e delle pause, intonazione degli intervalli.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

1) storia e problematiche della teoria musicale; 2) analisi formale di una canzone; 3) analisi di micro e macro-strutture usate per narrare in musica.
Si useranno testi classici italiani, come Vaccaj e Pozzoli, ma anche recenti pubblicazioni universitarie che fondano lo studio della Teoria Musicale sul repertorio specifico del Teatro Musicale anglosassone.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

1) conoscere i concetti di base per leggere, scrivere e apprezzare la musica; 2) saper riconoscere e lavorare con scale maggiori, minori, modali; 3) riconoscere gli intervalli e le triadi; 4) riconoscere la scansione ritmico/sillabica del testo; 5) lettura, comprensione e interpretazione di musica e testo poetico di almeno dodici Ariette di Vaccaj/Metastasio in stile "Legit".

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

La pratica musicale basata sulla lettura dello spartito potrà fondarsi su scelte interpretative personali che possano eventualmente trarre ispirazione e non semplicemente riprodurre interpretazioni musicali passate.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

L'allievo sarà stimolato a sviluppare capacità di comunicare i principi della Teoria Musicale con chiarezza e precisione - con uso appropriato del lessico specifico della disciplina - oltre che a dare un'interpretazione musicale precisa e convincente.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

L'allievo saprà essere autonomo e competente nel preparare spartiti per audizioni, ruoli affidati o repertorio inedito.

PROGRAMMA D'ESAME

- E. Pozzoli: Solfeggi Parlati e Cantati, vol.1, Ricordi;
- R.W. Ottman & N. Rogers: Music for Sight Singing, Prentice Hall;
- F. Van Der Horst: Maat En Ritme I, Broekmans en Van Poppel;
- N. Vaccaj, Metodo pratico di canto italiano da camera, Milano, Ricordi, 2012;
- J. Franceschina, Music Theory through Musical Theatre, Oxford University Press, 2015;
- J. Bell & S.R. Chicurel, Music Theory for Musical Theatre, Scarecrow Press, 2008.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Il monitoraggio sarà costante, essendo la pratica musicale individuale elemento caratteristico della didattica. Verrà valutato l'esame che consiste in una prova pratica obbligatoria in cui l'allievo dovrà affrontare due brevi letture a prima vista - una ritmica e una cantata in chiave maggiore - ed eseguire un'Aria a caso tra quelle studiate di Vaccaj accompagnata al pianoforte.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

STORIA DEL TEATRO

Disciplina	STORIA DEL TEATRO	SAD	ADRSMC038
Docente/i	Carlo Susa		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il percorso comprende innanzitutto una parte propedeutica, che svolge la funzione di illustrare e trasmettere le istanze fondamentali dell'impianto teorico-antropologico sotteso alla trattazione dei temi sviluppati. Obiettivi primari del corso sono ripercorre gli snodi fondamentali legati alle origini del teatro e dello spettacolo occidentali – con particolare attenzione al rapporto tra rito e teatro e alle modalità attraverso le quali questo contribuisce alla determinazione degli elementi costitutivi dello spettacolo –, analizzare i profili e le poetiche dei principali drammaturghi greci e latini e fornire un'adeguata conoscenza terminologica e teorica riguardo i vocaboli e i concetti teatrologici introdotti nei primi secoli della storia del teatro e utilizzanti ancora oggi.
Dal punto di vista cronologico, il percorso si concentra essenzialmente sull'epoca antica e sull'idea classica di teatro, vale a dire – indicativamente – dalla fine del VI secolo a.C. alla fine del V secolo d.C. Per motivi di tempo e di opportunità, il percorso privilegia le forme teatrali e spettacolari sviluppatesi nell'Atene classica, e nella Roma repubblicana e imperiale.
Nell'ambito delle tematiche sviluppate, un'attenzione particolare viene riservata ai testi drammatici, inquadrandoli nei contesti storico-antropologici di riferimento, e all'origine ed evoluzione dell'arte attoriale.

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame è auspicabile possedere una conoscenza di base della storia antica: in ogni caso, a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e l'analisi dei testi trattati.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

I risultati di apprendimento attesi al termine del corso, definiti secondo i parametri europei esemplificati nei cinque descrittori di Dublino sono i seguenti.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Alla fine del corso, prima parte di un percorso storico-drammaturgico triennale, gli studenti conosceranno gli aspetti antropologici fondamentali che caratterizzano l'evento teatrale in relazione ai contesti rituali nell'ambito dei quali il teatro è nato e si sviluppato, e avranno acquisito la capacità di saper leggere e interpretare natura, caratteristiche, funzioni sociali e poetiche delle principali tendenze e dei principali autori della storia del teatro greco e latino.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Gli studenti potranno approcciarsi al fenomeno teatrale con cognizione di causa, essendo in grado di valutare le sue implicazioni teoriche e le sue relazioni con le società nelle quali viene prodotto, e matureranno la capacità di confrontarsi con le tematiche e gli autori principali caratteristici della storia del teatro classico, sviluppando una propria capacità di ricerca e apprendimento in relazione agli ambiti trattati dal corso.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Gli studenti impareranno ad avvalersi di strumenti intellettuali che li metteranno in condizione di approcciarsi a spettacoli, autori, testi teatrali, allestimenti, attività di compagnie e proposte di centri di produzione che mettono in scena allestimenti di testi classici, essendo in grado di metterli in relazione alle tradizioni nelle quali sono stati prodotti e di rendere possibile sia una comprensione delle istanze critiche di norma utilizzate nel mondo dello spettacolo, sia un'interpretazione personale che possa metterli in relazione con il proprio gusto e il proprio stile.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Gli studenti acquisiranno la capacità di utilizzare correttamente i principali termini del vocabolario tecnico specifico dell'ambito teatrale e spettacolare, essendo in grado di esporre in modo corretto e articolato gli argomenti trattati durante il corso e le idee che hanno maturato su di essi. La conoscenza della storia del teatro classico migliorerà la loro capacità di costruire discorsi di argomento teatrale, di formulare critiche fondate e di esporre in modo efficace i contenuti dei loro progetti.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

La parte teorica affrontata all'inizio del corso contribuirà a sviluppare le capacità e le possibilità di ricerca degli studenti. Gli spunti di approfondimento forniti nel corso delle lezioni contribuiranno ad alimentare le capacità di apprendimento degli studenti, consentendo loro di sviluppare modalità di analisi e di ricerca in autonomia che permetteranno loro di utilizzare le conoscenze storico-critiche acquisite come un possibile inventario di soluzioni che possano rispondere alle loro esigenze lavorative.

PROGRAMMA D'ESAME

Per l'esame, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:
- Gli appunti delle lezioni;
- C. Bernardi, C. Susa (a cura di), "Storia Essenziale del Teatro", Vita e Pensiero, Milano, 2005, in particolare pp. 7-83 e pp. 411-465 (per i testi relativi al periodo in oggetto);
- Tre testi teatrali trattati nell'ambito del corso, in qualsiasi edizione critica disponibile. In caso di dubbi riguardanti la scelta delle letture, il docente è disponibile a consigliare gli studenti.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

La prova l'esame consiste in un colloquio sugli argomenti trattati nell'ambito del corso, volto ad accertare le capacità di comprendere e memorizzare tendenze, fenomeni e protagonisti caratterizzanti i periodi storici presi in esame e di analizzare criticamente le tre opere teatrali scelte e preparate dal candidato.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

STORIA DEL TEATRO

Disciplina	STORIA DEL TEATRO	SAD	ADRSMC038
Docente/i	Carlo Susa		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il percorso comprende innanzitutto una parte propedeutica, che svolge la funzione di illustrare e trasmettere le istanze fondamentali dell'impianto teorico-antropologico sotteso alla trattazione dei temi sviluppati. Obiettivi primari del corso sono ripercorre gli snodi fondamentali legati alle origini del teatro e dello spettacolo occidentali – con particolare attenzione al rapporto tra rito e teatro e alle modalità attraverso le quali questo contribuisce alla determinazione degli elementi costitutivi dello spettacolo –, analizzare i profili e le poetiche dei principali drammaturghi greci e latini e fornire un'adeguata conoscenza terminologica e teorica riguardo i vocaboli e i concetti teatrologici introdotti nei primi secoli della storia del teatro e utilizzanti ancora oggi.
Dal punto di vista cronologico, il percorso si concentra essenzialmente sull'epoca antica e sull'idea classica di teatro, vale a dire – indicativamente – dalla fine del VI secolo a.C. alla fine del V secolo d.C. Per motivi di tempo e di opportunità, il percorso privilegia le forme teatrali e spettacolari sviluppatesi nell'Atene classica, e nella Roma repubblicana e imperiale.
Nell'ambito delle tematiche sviluppate, un'attenzione particolare viene riservata ai testi drammatici, inquadrandoli nei contesti storico-antropologici di riferimento, e all'origine ed evoluzione dell'arte attoriale.

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame è auspicabile possedere una conoscenza di base della storia antica: in ogni caso, a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e l'analisi dei testi trattati.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

I risultati di apprendimento attesi al termine del corso, definiti secondo i parametri europei esemplificati nei cinque descrittori di Dublino sono i seguenti.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Alla fine del corso, prima parte di un percorso storico-drammaturgico triennale, gli studenti conosceranno gli aspetti antropologici fondamentali che caratterizzano l'evento teatrale in relazione ai contesti rituali nell'ambito dei quali il teatro è nato e si sviluppato, e avranno acquisito la capacità di saper leggere e interpretare natura, caratteristiche, funzioni sociali e poetiche delle principali tendenze e dei principali autori della storia del teatro greco e latino.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Gli studenti potranno approcciarsi al fenomeno teatrale con cognizione di causa, essendo in grado di valutare le sue implicazioni teoriche e le sue relazioni con le società nelle quali viene prodotto, e matureranno la capacità di confrontarsi con le tematiche e gli autori principali caratteristici della storia del teatro classico, sviluppando una propria capacità di ricerca e apprendimento in relazione agli ambiti trattati dal corso.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Gli studenti impareranno ad avvalersi di strumenti intellettuali che li metteranno in condizione di approcciarsi a spettacoli, autori, testi teatrali, allestimenti, attività di compagnie e proposte di centri di produzione che mettono in scena allestimenti di testi classici, essendo in grado di metterli in relazione alle tradizioni nelle quali sono stati prodotti e di rendere possibile sia una comprensione delle istanze critiche di norma utilizzate nel mondo dello spettacolo, sia un'interpretazione personale che possa metterli in relazione con il proprio gusto e il proprio stile.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Gli studenti acquisiranno la capacità di utilizzare correttamente i principali termini del vocabolario tecnico specifico dell'ambito teatrale e spettacolare, essendo in grado di esporre in modo corretto e articolato gli argomenti trattati durante il corso e le idee che hanno maturato su di essi. La conoscenza della storia del teatro classico migliorerà la loro capacità di costruire discorsi di argomento teatrale, di formulare critiche fondate e di esporre in modo efficace i contenuti dei loro progetti.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

La parte teorica affrontata all'inizio del corso contribuirà a sviluppare le capacità e le possibilità di ricerca degli studenti. Gli spunti di approfondimento forniti nel corso delle lezioni contribuiranno ad alimentare le capacità di apprendimento degli studenti, consentendo loro di sviluppare modalità di analisi e di ricerca in autonomia che permetteranno loro di utilizzare le conoscenze storico-critiche acquisite come un possibile inventario di soluzioni che possano rispondere alle loro esigenze lavorative.

PROGRAMMA D'ESAME

Per l'esame, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:
- Gli appunti delle lezioni;
- C. Bernardi, C. Susa (a cura di), "Storia Essenziale del Teatro", Vita e Pensiero, Milano, 2005, in particolare pp. 7-83 e pp. 411-465 (per i testi relativi al periodo in oggetto);
- Tre testi teatrali trattati nell'ambito del corso, in qualsiasi edizione critica disponibile. In caso di dubbi riguardanti la scelta delle letture, il docente è disponibile a consigliare gli studenti.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

La prova l'esame consiste in un colloquio sugli argomenti trattati nell'ambito del corso, volto ad accertare le capacità di comprendere e memorizzare tendenze, fenomeni e protagonisti caratterizzanti i periodi storici presi in esame e di analizzare criticamente le tre opere teatrali scelte e preparate dal candidato.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

STORIA DEL TEATRO

Disciplina	STORIA DEL TEATRO	SAD	ADRSMC038
Docente/i	Carlo Susa		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il percorso comprende innanzitutto una parte propedeutica, che svolge la funzione di illustrare e trasmettere le istanze fondamentali dell'impianto teorico-antropologico sotteso alla trattazione dei temi sviluppati. Obiettivi primari del corso sono ripercorre gli snodi fondamentali legati alle origini del teatro e dello spettacolo occidentali – con particolare attenzione al rapporto tra rito e teatro e alle modalità attraverso le quali questo contribuisce alla determinazione degli elementi costitutivi dello spettacolo –, analizzare i profili e le poetiche dei principali drammaturghi greci e latini e fornire un'adeguata conoscenza terminologica e teorica riguardo i vocaboli e i concetti teatrologici introdotti nei primi secoli della storia del teatro e utilizzanti ancora oggi.
Dal punto di vista cronologico, il percorso si concentra essenzialmente sull'epoca antica e sull'idea classica di teatro, vale a dire – indicativamente – dalla fine del VI secolo a.C. alla fine del V secolo d.C. Per motivi di tempo e di opportunità, il percorso privilegia le forme teatrali e spettacolari sviluppatesi nell'Atene classica, e nella Roma repubblicana e imperiale.
Nell'ambito delle tematiche sviluppate, un'attenzione particolare viene riservata ai testi drammatici, inquadrandoli nei contesti storico-antropologici di riferimento, e all'origine ed evoluzione dell'arte attoriale.

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame è auspicabile possedere una conoscenza di base della storia antica: in ogni caso, a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e l'analisi dei testi trattati.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

I risultati di apprendimento attesi al termine del corso, definiti secondo i parametri europei esemplificati nei cinque descrittori di Dublino sono i seguenti.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Alla fine del corso, prima parte di un percorso storico-drammaturgico triennale, gli studenti conosceranno gli aspetti antropologici fondamentali che caratterizzano l'evento teatrale in relazione ai contesti rituali nell'ambito dei quali il teatro è nato e si sviluppato, e avranno acquisito la capacità di saper leggere e interpretare natura, caratteristiche, funzioni sociali e poetiche delle principali tendenze e dei principali autori della storia del teatro greco e latino.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Gli studenti potranno approcciarsi al fenomeno teatrale con cognizione di causa, essendo in grado di valutare le sue implicazioni teoriche e le sue relazioni con le società nelle quali viene prodotto, e matureranno la capacità di confrontarsi con le tematiche e gli autori principali caratteristici della storia del teatro classico, sviluppando una propria capacità di ricerca e apprendimento in relazione agli ambiti trattati dal corso.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Gli studenti impareranno ad avvalersi di strumenti intellettuali che li metteranno in condizione di approcciarsi a spettacoli, autori, testi teatrali, allestimenti, attività di compagnie e proposte di centri di produzione che mettono in scena allestimenti di testi classici, essendo in grado di metterli in relazione alle tradizioni nelle quali sono stati prodotti e di rendere possibile sia una comprensione delle istanze critiche di norma utilizzate nel mondo dello spettacolo, sia un'interpretazione personale che possa metterli in relazione con il proprio gusto e il proprio stile.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Gli studenti acquisiranno la capacità di utilizzare correttamente i principali termini del vocabolario tecnico specifico dell'ambito teatrale e spettacolare, essendo in grado di esporre in modo corretto e articolato gli argomenti trattati durante il corso e le idee che hanno maturato su di essi. La conoscenza della storia del teatro classico migliorerà la loro capacità di costruire discorsi di argomento teatrale, di formulare critiche fondate e di esporre in modo efficace i contenuti dei loro progetti.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

La parte teorica affrontata all'inizio del corso contribuirà a sviluppare le capacità e le possibilità di ricerca degli studenti. Gli spunti di approfondimento forniti nel corso delle lezioni contribuiranno ad alimentare le capacità di apprendimento degli studenti, consentendo loro di sviluppare modalità di analisi e di ricerca in autonomia che permetteranno loro di utilizzare le conoscenze storico-critiche acquisite come un possibile inventario di soluzioni che possano rispondere alle loro esigenze lavorative.

PROGRAMMA D'ESAME

Per l'esame, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:
- Gli appunti delle lezioni;
- C. Bernardi, C. Susa (a cura di), "Storia Essenziale del Teatro", Vita e Pensiero, Milano, 2005, in particolare pp. 7-83 e pp. 411-465 (per i testi relativi al periodo in oggetto);
- Tre testi teatrali trattati nell'ambito del corso, in qualsiasi edizione critica disponibile. In caso di dubbi riguardanti la scelta delle letture, il docente è disponibile a consigliare gli studenti.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

La prova l'esame consiste in un colloquio sugli argomenti trattati nell'ambito del corso, volto ad accertare le capacità di comprendere e memorizzare tendenze, fenomeni e protagonisti caratterizzanti i periodi storici presi in esame e di analizzare criticamente le tre opere teatrali scelte e preparate dal candidato.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE

Disciplina	RECITAZIONE	SAD	ADRA001
Docente/i	Francesco Marchesi, Ozlem Turhal, Matteo Vitanza		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso introduce ai problemi e ai metodi che fondano le tecniche della recitazione, con un costante riferimento con le fonti scritte. Il corso si articola in tre unità didattiche.
L'u.d. 1 introduce gli approcci e i metodi tradizionali della recitazione; fornisce le basi della recitazione soffermandosi su: circostanze date, visione del mondo, relazioni, dote, relazioni metaforiche, obiettivi, super-obiettivi, risultati ideali specifici, beat, ostacoli, ostacoli esterni e interni, strategia e tattica, creatività e preparazione, testo, sottotesto e monologo interiore.
L'u.d. 2 affronta le nozioni essenziali di analisi della partitura e del libretto; fornisce gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione di: tipologie di informazioni musicali, indicazioni del compositore, qualità emotive, forma melodica, qualità del tempo e dei suoi cambiamenti, qualità ritmica, modulazioni, accenti musicali, dinamiche musicali, idioma musicale, qualità musicali del personaggio, relazione tra melodia e accompagnamento, relazione tra dialogo e underscore, architettura della canzone teatrale tradizionale, variazione contemporanee, voce musicale della canzone e del personaggio, il linguaggio delle liriche e del libretto, poesia versus prosa, ritmo lirico, rima, allitterazione e consonanza, retorica, similitudine e metafora, punteggiatura, elementi della narrazione, scene francesi, trama, avvenimenti visti e non visti, retroscena, conflitto, conflitto tematico, conflitto personale, funzione drammatica, testo parlato e cantato, dialetto musicale, luogo, tempo, elementi visivi. L'ultima parte è dedicata all'analisi del personaggio; fornisce gli elementi necessari allo studio di: dati del personaggio, inclinazioni, ambizioni, archetipi.
L'u.d. 3 mira ad offrire la competenza dei principi dell'interpretazione, lavorando sulla propria presenza scenica, la neutralità del corpo, l'attenuazione degli errori posturali, l'eliminazione dei cliché interpretativi, facendo acquisire maggior consapevolezza della propria organica teatrale e potenziandola. Attraverso improvvisazioni fisiche, verbali e l'utilizzo di materiale esperienziale personale, si potenziano strumenti quali presenza, corpo, voce e psiche in una dimensione di credibilità scenica e di connessione profonda, anche se ludica, con l'atto interpretativo. Il lavoro dell'attore si sviluppa in relazione a se stesso, ma anche e soprattutto agli altri; ci si approccia con fiducia e rispetto per i propri compagni di corso; si acquisiscono strumenti di analisi e linguaggio che consentano di analizzare e criticare costruttivamente attraverso feedback il lavoro dei colleghi.
Parallelamente, nella prima parte dell'anno si affronta il testo poetico, lavorando sulle immagini dell'autore e approcciando al testo con variazioni ludiche. Nella seconda parte dell'anno si introduce il lavoro sul personaggio e la costruzione dello stesso, mettendolo alla prova in scena, testandone credibilità e teatralità.

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e l'analisi.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso ha i seguenti obiettivi formativi:
1) introdurre gli approcci e i metodi tradizionali della recitazione; 2) fornire le basi della recitazione; 3) affrontare le nozioni essenziali di analisi della partitura e del libretto; 4) offrire la competenza dei principi dell'interpretazione; 5) affrontare il testo poetico; 6) introdurre il lavoro sul personaggio e la costruzione dello stesso. 7) Raggiungere un obiettivo attraverso la traslazione fisica ed emotiva, un'analisi approfondita del personaggio e il successivo sviluppo dello stesso 8) Utilizzo di fonti di ricerca scritte, orali e visive per esprimersi utilizzando tutti gli aspetti della creatività emotiva e fisica.

I risultati attesi del corso contribuiranno alla maturazione dello studente attraverso le seguenti abilità che verranno acquisite:
1) comprensione e analisi del copione (aspetti tematici e formali), sua collocazione nel contesto e capacità di analizzarlo drammaticamente, ivi compresa la capacità di tradurre efficacemente le intenzioni dell'autore in azione scenica; 2) comprensione e utilizzo della partitura; 3) capacità di organizzare il lavoro sul se stesso e sul personaggio; 4) capacità di comunicare con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina; 5) capacità di approcciare un testo poetico.

Inoltre lo studente sarà in grado autonomamente di: 1) di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare l'analisi del copione e della partitura; 2) continuare il suo processo di apprendimento della recitazione, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico. 3) Analizzare e valutare le informazioni e sintetizzarle nello sviluppo del personaggio.

Le suddette competenze saranno verificate attraverso una prova pratica.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Conoscenze e capacità di comprensione:
1) Conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda l'analisi e la preparazione del personaggio; 2) conoscenza e capacità di comprensione dei problemi generali riferiti alla classificazione, alla struttura e alla scomposizione del copione e della partitura.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Conoscenza e capacità di comprensione applicate. Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità: 1) comprensione e analisi del copione (aspetti tematici e formali), sua collocazione nel contesto e capacità di analizzarlo drammaticamente, ivi compresa la capacità di tradurre efficacemente le intenzioni dell'autore in azione scenica; 2) comprensione e utilizzo della partitura; 3) capacità di organizzare il lavoro sul se stesso e sul personaggio; 4) capacità di comunicare con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina; 5) capacità di approcciare un testo poetico.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare l'analisi del copione e della partitura. Sarà quindi in grado di valutarle autonomamente, organizzando il lavoro su se stesso e sul personaggio.
Lo studente sarà inoltre in grado di riflettere su quali siano i temi sociali ed etici insiti nella drammaturgia e come questi possano essere espressi nell'interpretazione.
Gli strumenti recitativi che verranno introdotti saranno applicati tutto l'anno durante le esercitazioni. I parametri e la terminologia impostati fin dall'inizio renderanno le critiche e i giudizi più chiari e costruttivi. A livello artistico, gli studenti avranno un lessico analitico profondo e saranno investigativi in tutti gli altri aspetti di una performance.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della recitazione, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

PROGRAMMA D'ESAME

Unità didattica 1
Programma d'esame
Per l'u.d. 1 gli studenti sono tenuti a preparare:

- gli appunti delle lezioni;
- J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 1-3, 17-19.

Unità didattica 2
Programma d'esame
Per l'u.d. 2 gli studenti sono tenuti a preparare:

- gli appunti delle lezioni;
- J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 4-7.

Unità didattica 3
Programma d'esame
Per l'u.d. 3 gli studenti sono tenuti a preparare:

- gli appunti delle lezioni in relazione a questi capitoli studiati in Unità didattica 1 e 2 (J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 1-3, 4-7)

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Prova pratica
Nella prova pratica sarà accertata l'applicazione degli argomenti delineati nel programma, su un personaggio assegnato, valutando sia la dimestichezza con questioni di analisi sia la capacità di interpretare una scena assegnata.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE

Disciplina	RECITAZIONE	SAD	ADRA001
Docente/i	Francesco Marchesi, Felipe Enrique Tavolaro, Matteo Vitanza		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso introduce ai problemi e ai metodi che fondano le tecniche della recitazione, con un costante riferimento con le fonti scritte. Il corso si articola in tre unità didattiche.
L'u.d. 1 introduce gli approcci e i metodi tradizionali della recitazione; fornisce le basi della recitazione soffermandosi su: circostanze date, visione del mondo, relazioni, dote, relazioni metaforiche, obiettivi, super-obiettivi, risultati ideali specifici, beat, ostacoli, ostacoli esterni e interni, strategia e tattica, creatività e preparazione, testo, sottotesto e monologo interiore.
L'u.d. 2 affronta le nozioni essenziali di analisi della partitura e del libretto; fornisce gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione di: tipologie di informazioni musicali, indicazioni del compositore, qualità emotive, forma melodica, qualità del tempo e dei suoi cambiamenti, qualità ritmica, modulazioni, accenti musicali, dinamiche musicali, idioma musicale, qualità musicali del personaggio, relazione tra melodia e accompagnamento, relazione tra dialogo e underscore, architettura della canzone teatrale tradizionale, variazione contemporanee, voce musicale della canzone e del personaggio, il linguaggio delle liriche e del libretto, poesia versus prosa, ritmo lirico, rima, allitterazione e consonanza, retorica, similitudine e metafora, punteggiatura, elementi della narrazione, scene francesi, trama, avvenimenti visti e non visti, retroscena, conflitto, conflitto tematico, conflitto personale, funzione drammatica, testo parlato e cantato, dialetto musicale, luogo, tempo, elementi visivi. L'ultima parte è dedicata all'analisi del personaggio; fornisce gli elementi necessari allo studio di: dati del personaggio, inclinazioni, ambizioni, archetipi.
L'u.d. 3 mira ad offrire la competenza dei principi dell'interpretazione, lavorando sulla propria presenza scenica, la neutralità del corpo, l'attenuazione degli errori posturali, l'eliminazione dei cliché interpretativi, facendo acquisire maggior consapevolezza della propria organica teatrale e potenziandola. Attraverso improvvisazioni fisiche, verbali e l'utilizzo di materiale esperienziale personale, si potenziano strumenti quali presenza, corpo, voce e psiche in una dimensione di credibilità scenica e di connessione profonda, anche se ludica, con l'atto interpretativo. Il lavoro dell'attore si sviluppa in relazione a se stesso, ma anche e soprattutto agli altri; ci si approccia con fiducia e rispetto per i propri compagni di corso; si acquisiscono strumenti di analisi e linguaggio che consentano di analizzare e criticare costruttivamente attraverso feedback il lavoro dei colleghi.
Parallelamente, nella prima parte dell'anno si affronta il testo poetico, lavorando sulle immagini dell'autore e approcciando al testo con variazioni ludiche. Nella seconda parte dell'anno si introduce il lavoro sul personaggio e la costruzione dello stesso, mettendolo alla prova in scena, testandone credibilità e teatralità.

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e l'analisi.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso ha i seguenti obiettivi formativi:
1) introdurre gli approcci e i metodi tradizionali della recitazione; 2) fornire le basi della recitazione; 3) affrontare le nozioni essenziali di analisi della partitura e del libretto; 4) offrire la competenza dei principi dell'interpretazione; 5) affrontare il testo poetico; 6) introdurre il lavoro sul personaggio e la costruzione dello stesso. 7) Raggiungere un obiettivo attraverso la traslazione fisica ed emotiva, un'analisi approfondita del personaggio e il successivo sviluppo dello stesso 8) Utilizzo di fonti di ricerca scritte, orali e visive per esprimersi utilizzando tutti gli aspetti della creatività emotiva e fisica.

I risultati attesi del corso contribuiranno alla maturazione dello studente attraverso le seguenti abilità che verranno acquisite:
1) comprensione e analisi del copione (aspetti tematici e formali), sua collocazione nel contesto e capacità di analizzarlo drammaticamente, ivi compresa la capacità di tradurre efficacemente le intenzioni dell'autore in azione scenica; 2) comprensione e utilizzo della partitura; 3) capacità di organizzare il lavoro sul se stesso e sul personaggio; 4) capacità di comunicare con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina; 5) capacità di approcciare un testo poetico.

Inoltre lo studente sarà in grado autonomamente di: 1) di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare l'analisi del copione e della partitura; 2) continuare il suo processo di apprendimento della recitazione, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico. 3) Analizzare e valutare le informazioni e sintetizzarle nello sviluppo del personaggio.

Le suddette competenze saranno verificate attraverso una prova pratica.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Conoscenze e capacità di comprensione:
1) Conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda l'analisi e la preparazione del personaggio; 2) conoscenza e capacità di comprensione dei problemi generali riferiti alla classificazione, alla struttura e alla scomposizione del copione e della partitura.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Conoscenza e capacità di comprensione applicate. Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità: 1) comprensione e analisi del copione (aspetti tematici e formali), sua collocazione nel contesto e capacità di analizzarlo drammaticamente, ivi compresa la capacità di tradurre efficacemente le intenzioni dell'autore in azione scenica; 2) comprensione e utilizzo della partitura; 3) capacità di organizzare il lavoro sul se stesso e sul personaggio; 4) capacità di comunicare con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina; 5) capacità di approcciare un testo poetico.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare l'analisi del copione e della partitura. Sarà quindi in grado di valutarle autonomamente, organizzando il lavoro su se stesso e sul personaggio.
Lo studente sarà inoltre in grado di riflettere su quali siano i temi sociali ed etici insiti nella drammaturgia e come questi possano essere espressi nell'interpretazione.
Gli strumenti recitativi che verranno introdotti saranno applicati tutto l'anno durante le esercitazioni. I parametri e la terminologia impostati fin dall'inizio renderanno le critiche e i giudizi più chiari e costruttivi. A livello artistico, gli studenti avranno un lessico analitico profondo e saranno investigativi in tutti gli altri aspetti di una performance.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della recitazione, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

PROGRAMMA D'ESAME

Unità didattica 1
Programma d'esame
Per l'u.d. 1 gli studenti sono tenuti a preparare:

- gli appunti delle lezioni;
- J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 1-3, 17-19.

Unità didattica 2
Programma d'esame
Per l'u.d. 2 gli studenti sono tenuti a preparare:

- gli appunti delle lezioni;
- J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 4-7.

Unità didattica 3
Programma d'esame
Per l'u.d. 3 gli studenti sono tenuti a preparare:

- gli appunti delle lezioni in relazione a questi capitoli studiati in Unità didattica 1 e 2 (J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 1-3, 4-7)

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Prova pratica
Nella prova pratica sarà accertata l'applicazione degli argomenti delineati nel programma, su un personaggio assegnato, valutando sia la dimestichezza con questioni di analisi sia la capacità di interpretare una scena assegnata.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE

Disciplina	RECITAZIONE	SAD	ADRA001
Docente/i	Francesco Marchesi, Felipe Enrique Tavolaro, Matteo Vitanza		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso introduce ai problemi e ai metodi che fondano le tecniche della recitazione, con un costante riferimento con le fonti scritte. Il corso si articola in tre unità didattiche.
L'u.d. 1 introduce gli approcci e i metodi tradizionali della recitazione; fornisce le basi della recitazione soffermandosi su: circostanze date, visione del mondo, relazioni, dote, relazioni metaforiche, obiettivi, super-obiettivi, risultati ideali specifici, beat, ostacoli, ostacoli esterni e interni, strategia e tattica, creatività e preparazione, testo, sottotesto e monologo interiore.
L'u.d. 2 affronta le nozioni essenziali di analisi della partitura e del libretto; fornisce gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione di: tipologie di informazioni musicali, indicazioni del compositore, qualità emotive, forma melodica, qualità del tempo e dei suoi cambiamenti, qualità ritmica, modulazioni, accenti musicali, dinamiche musicali, idioma musicale, qualità musicali del personaggio, relazione tra melodia e accompagnamento, relazione tra dialogo e underscore, architettura della canzone teatrale tradizionale, variazione contemporanee, voce musicale della canzone e del personaggio, il linguaggio delle liriche e del libretto, poesia versus prosa, ritmo lirico, rima, allitterazione e consonanza, retorica, similitudine e metafora, punteggiatura, elementi della narrazione, scene francesi, trama, avvenimenti visti e non visti, retroscena, conflitto, conflitto tematico, conflitto personale, funzione drammatica, testo parlato e cantato, dialetto musicale, luogo, tempo, elementi visivi. L'ultima parte è dedicata all'analisi del personaggio; fornisce gli elementi necessari allo studio di: dati del personaggio, inclinazioni, ambizioni, archetipi.
L'u.d. 3 mira ad offrire la competenza dei principi dell'interpretazione, lavorando sulla propria presenza scenica, la neutralità del corpo, l'attenuazione degli errori posturali, l'eliminazione dei cliché interpretativi, facendo acquisire maggior consapevolezza della propria organica teatrale e potenziandola. Attraverso improvvisazioni fisiche, verbali e l'utilizzo di materiale esperienziale personale, si potenziano strumenti quali presenza, corpo, voce e psiche in una dimensione di credibilità scenica e di connessione profonda, anche se ludica, con l'atto interpretativo. Il lavoro dell'attore si sviluppa in relazione a se stesso, ma anche e soprattutto agli altri; ci si approccia con fiducia e rispetto per i propri compagni di corso; si acquisiscono strumenti di analisi e linguaggio che consentano di analizzare e criticare costruttivamente attraverso feedback il lavoro dei colleghi.
Parallelamente, nella prima parte dell'anno si affronta il testo poetico, lavorando sulle immagini dell'autore e approcciando al testo con variazioni ludiche. Nella seconda parte dell'anno si introduce il lavoro sul personaggio e la costruzione dello stesso, mettendolo alla prova in scena, testandone credibilità e teatralità.

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e l'analisi.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso ha i seguenti obiettivi formativi:
1) introdurre gli approcci e i metodi tradizionali della recitazione; 2) fornire le basi della recitazione; 3) affrontare le nozioni essenziali di analisi della partitura e del libretto; 4) offrire la competenza dei principi dell'interpretazione; 5) affrontare il testo poetico; 6) introdurre il lavoro sul personaggio e la costruzione dello stesso. 7) Raggiungere un obiettivo attraverso la traslazione fisica ed emotiva, un'analisi approfondita del personaggio e il successivo sviluppo dello stesso 8) Utilizzo di fonti di ricerca scritte, orali e visive per esprimersi utilizzando tutti gli aspetti della creatività emotiva e fisica.

I risultati attesi del corso contribuiranno alla maturazione dello studente attraverso le seguenti abilità che verranno acquisite:
1) comprensione e analisi del copione (aspetti tematici e formali), sua collocazione nel contesto e capacità di analizzarlo drammaticamente, ivi compresa la capacità di tradurre efficacemente le intenzioni dell'autore in azione scenica; 2) comprensione e utilizzo della partitura; 3) capacità di organizzare il lavoro sul se stesso e sul personaggio; 4) capacità di comunicare con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina; 5) capacità di approcciare un testo poetico.

Inoltre lo studente sarà in grado autonomamente di: 1) di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare l'analisi del copione e della partitura; 2) continuare il suo processo di apprendimento della recitazione, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico. 3) Analizzare e valutare le informazioni e sintetizzarle nello sviluppo del personaggio.

Le suddette competenze saranno verificate attraverso una prova pratica.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Conoscenze e capacità di comprensione:
1) Conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda l'analisi e la preparazione del personaggio; 2) conoscenza e capacità di comprensione dei problemi generali riferiti alla classificazione, alla struttura e alla scomposizione del copione e della partitura.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Conoscenza e capacità di comprensione applicate. Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità: 1) comprensione e analisi del copione (aspetti tematici e formali), sua collocazione nel contesto e capacità di analizzarlo drammaticamente, ivi compresa la capacità di tradurre efficacemente le intenzioni dell'autore in azione scenica; 2) comprensione e utilizzo della partitura; 3) capacità di organizzare il lavoro sul se stesso e sul personaggio; 4) capacità di comunicare con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina; 5) capacità di approcciare un testo poetico.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare l'analisi del copione e della partitura. Sarà quindi in grado di valutarle autonomamente, organizzando il lavoro su se stesso e sul personaggio.
Lo studente sarà inoltre in grado di riflettere su quali siano i temi sociali ed etici insiti nella drammaturgia e come questi possano essere espressi nell'interpretazione.
Gli strumenti recitativi che verranno introdotti saranno applicati tutto l'anno durante le esercitazioni. I parametri e la terminologia impostati fin dall'inizio renderanno le critiche e i giudizi più chiari e costruttivi. A livello artistico, gli studenti avranno un lessico analitico profondo e saranno investigativi in tutti gli altri aspetti di una performance.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della recitazione, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

PROGRAMMA D'ESAME

Unità didattica 1
Programma d'esame
Per l'u.d. 1 gli studenti sono tenuti a preparare:

- gli appunti delle lezioni;
- J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 1-3, 17-19.

Unità didattica 2
Programma d'esame
Per l'u.d. 2 gli studenti sono tenuti a preparare:

- gli appunti delle lezioni;
- J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 4-7.

Unità didattica 3
Programma d'esame
Per l'u.d. 3 gli studenti sono tenuti a preparare:

- gli appunti delle lezioni in relazione a questi capitoli studiati in Unità didattica 1 e 2 (J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 1-3, 4-7)

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Prova pratica
Nella prova pratica sarà accertata l'applicazione degli argomenti delineati nel programma, su un personaggio assegnato, valutando sia la dimestichezza con questioni di analisi sia la capacità di interpretare una scena assegnata.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE

Disciplina	RECITAZIONE	SAD	ADRA001
Docente/i	Francesco Marchesi, Felipe Enrique Tavolaro, Matteo Vitanza		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso approfondisce i problemi e i metodi delle tecniche della recitazione nel teatro musicale.
L'u.d. 1 affronta gli approcci e i metodi di interpretazione della canzone, soffermandosi su: beat breakdown, obiettivi dei beat, pressione interna ed esterna, azioni tattiche, scoperta, valutazione e adeguamento, relazioni specifiche, relazioni mutevoli, relazioni come ostacoli, obiettivo relazionale, potere, controllo e status, canzoni interiori, canzoni al partner assente, conversazioni con Dio, canzoni al pubblico, rafforzatori.
L'u.d. 2 affronta la preparazione all'interpretazione, soffermandosi su: fraseggio, monologare le liriche, front phrasing e back phrasing, ricerca degli stili di fraseggio, posizioni del corpo, posizioni sul palcoscenico, termini di messa in scena, espressione esterna di un viaggio interiore, impulso, gesto, oggetti come punti di riferimento, idee come punti di riferimento, staging, movimento coreografico, scala.
L'u.d. 3 affronta il realismo psicologico moderno, con particolare attenzione al conflitto e all'azione drammatica basata su obiettivi e ostacoli del personaggio. Attraverso gli strumenti di analisi del testo, si acquisisce consapevolezza delle circostanze date e della gestione della pressione interna ed esterna come strumenti di lavoro fondamentali per l'attore con l'obiettivo di lavorare su alcune scene di teatro di prosa moderno o contemporaneo, trovare un coinvolgimento personale con il materiale testuale, indagare le dinamiche relazionali attraverso improvvisazioni strutturate, giungere alle battute precise dell'autore, avendo percorso un arco drammatico vivo e comunicativo e infine saperlo ripetere, salvaguardando il principio della scoperta.

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame sono necessarie le competenze acquisite durante il corso del I anno.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso ha i seguenti obiettivi formativi:
1) affrontare gli approcci e i metodi di interpretazione della canzone; 2) affronta la preparazione all'interpretazione, 3) affronta il realismo psicologico moderno, con particolare attenzione al conflitto e all'azione drammatica.

I risultati attesi del corso contribuiranno alla maturazione dello studente attraverso le seguenti abilità che verranno acquisite: 1) uso del fraseggio; 2) comprensione e utilizzo della partitura e del testo; 3) capacità di mettere in scena E fare una vera connessione con la propria canzone.

Inoltre lo studente sarà in grado autonomamente di: 1) raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare l'interpretazione della canzone e la sua preparazione; 2) continuare il suo processo di apprendimento della recitazione, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico. 3) capacità di applicare le loro conoscenze e comprensione in un approccio professionale al loro lavoro

Le suddette competenze saranno verificate attraverso una prova pratica.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Conoscenze e capacità di comprensione: 1) Conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda il lavoro sul personaggio; 2) conoscenza e capacità di comprensione delle opportunità generali riferite alla messa in scena; 3) conoscenza e capacità di comprensione dei problemi generali riferiti alla stile.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Conoscenza e capacità di comprensione applicate. Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità: 1) uso del fraseggio; 2) comprensione e utilizzo della partitura; 3) capacità di mettere in scena la propria canzone.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare l'interpretazione della canzone e la sua preparazione. Sarà quindi in grado di valutarle autonomamente, organizzando il lavoro su se stesso e sul personaggio.
Lo studente sarà inoltre in grado di riflettere su quali siano i temi sociali ed etici insiti nella drammaturgia e come questi possano essere espressi nell'interpretazione.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della recitazione, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

PROGRAMMA D'ESAME

Unità didattica 1
Programma d'esame
Per l'u.d. 1 gli studenti sono tenuti a preparare:

- gli appunti delle lezioni;
- J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 8-10.

Unità didattica 2
Programma d'esame
Per l'u.d. 2 gli studenti sono tenuti a preparare:

- gli appunti delle lezioni;
- J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 11-13.

Unità didattica 3
Programma d'esame
Per l'u.d. 3 gli studenti sono tenuti a preparare:

- gli appunti delle lezioni in relazione a questi capitoli studiati in Unità didattica 1 (J. Deer, R. Dal Vera, Recitare il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 8-10).

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Prova pratica
Nella prova pratica sarà accertata l'applicazione degli argomenti delineati nel programma, su un personaggio assegnato, valutando sia la dimestichezza con questioni di analisi sia la capacità di interpretare una scena assegnata.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE

Disciplina	RECITAZIONE	SAD	ADRA001
Docente/i	Ozlem Turhal		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso mira ad aiutare lo studente a mantenere un personaggio mentre canta e balla seguendo le indicazioni del regista, del coreografo e del direttore musicale.
1-Lo studente verrà introdotto alla scelta delle azioni, scomponendo una scena/monologo e creando una pratica drammaturgia adattabile alle diverse ambientazioni ed esigenze delle produzioni in cui si esibirà.
2- Stabilire battute sul testo scritto, incarnando le azioni del proprio personaggio attraverso gli strumenti della recitazione come animali, tempo-ritmo, pittura e soprattutto esercizi di memoria sensoriale, lo studente creerà la propria biblioteca di artigianato artistico.
3- verranno discusse le abilità interpersonali necessarie la preparazione per un'audizione o un'esibizione integrale. Attraverso un percorso esperienziale, gli allievi saranno introdotti agli stili dello spettacolo professionale e internazionale.

PREREQUISITI

Ambitious and curious students with a notebook and a pencil.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Al termine di questo corso, gli studenti avranno acquisito le seguenti capacità e abilità recitative:
Realizzare un obiettivo attraverso il trasferimento fisico ed emotivo, un'analisi approfondita e il successivo sviluppo del personaggio.
Utilizzare metodi di ricerca scritti, orali e visivi per esprimersi manipolando tutti gli aspetti della creatività emotiva e fisica.
Analizzare e valutare le informazioni e sintetizzarle nello sviluppo del personaggio.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Gli studenti verranno introdotti ai vari e differenti stili di canto, danza e recitazione. Questo sarà utile nei loro sforzi professionali come capacità di osservare e identificare stili diversi e, conseguentemente, adattare la loro arte

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Gli studenti si concentreranno sul processo dell'attore nella creazione di un ruolo, sul loro approccio al materiale scritto e alla performance. Gli studenti applicheranno intensamente il lavoro dell'attore come artigiano e la loro comprensione di un testo, oltre all'acquisizione del processo che si evolve dal materiale scritto alla performance reale

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Gli strumenti recitativi che verranno introdotti saranno applicati tutto l'anno durante le esercitazioni. I parametri e la terminologia impostati fin dall'inizio renderanno le critiche e i giudizi più chiari e costruttivi. A livello artistico, gli studenti avranno un discorso analitico profondo e saranno investigativi in tutti gli altri aspetti di una performance.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Fare delle scelte sarà la componente principale del corso quindi questo porterà lo studente ad avere un maggiore senso di responsabilità e autonomia nei confronti del proprio lavoro alla fine del corso.

PROGRAMMA D'ESAME

Il sourcebook principale del corso: J.Deer, R, Dal Vera, Acting in Musical Theatre, Routledge 3rd Ed. 2021: sezioni 5 e 6

Agli studenti verranno fornite dispense durante le lezioni dai seguenti libri:
Il Toolkit Stanislavsky completo di Bella Merlin
Sul metodo di recitazione di Edward Dwight Easty,
L'attore invisibile/ I trucchi di un attore/ Un attore alla deriva di Yoshi Oida
Rispetto per la recitazione di Uta Hagen
Manuale degli esercizi di recitazione del metodo di Lola Cohen
Tutto va bene di Ethan Mordden
Teorie del teatro di Marvin Carlson
recitazione. Le prime sei lezioni di Boleslavsky
L'attore transpersonale di Ted Manderino
Teatro d'avanguardia di Christopher Innes
Giochi per attori e non di Augusto Boal
Studi sulle prestazioni di Richard Schechner
Opere complete di Shakespeare
Singing with Your Whole Self: A Singer's Guide to Feldenkrais Awareness through Movement Samuel Nelson
Io canto. Elementi di fisiologia e buona pratica vocale Silvia Magnani
E poi

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Ci saranno consegne a semestre e alla fine del semestre da completare. Gli studenti interpreteranno un personaggio tratto da un brano a loro scelta. L'uso e la consapevolezza della terminologia e dei parametri impostati durante i due semestri saranno valutati attraverso le loro prestazioni

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA

Disciplina	RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA	SAD	ADRA003
Docente/i	Elena Ferrari		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Come affrontare un provino video
Il corso è composto da lezioni teoriche e pratiche. Le prove pratiche consistono nella realizzazione di brevi video studiati per permettere agli allievi di confrontarsi con i diversi metodi di lavorazione utilizzati in campo televisivo e cinematografico (TV/CINEMA/PUBBLICITA'). Ciascuna di queste sessioni pratiche è preceduta un momento teorico, durante il quale gli studenti vengono guidati nella scelta della scena, e nell'impostazione della stessa e del personaggio.

PREREQUISITI

Prerequisiti
Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e la parte pratica.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso di Recitazione cine-radio-televisiva e multimediale ha come scopo principale quello di indagare la recitazione mediata tramite un mezzo esterno che sia una macchina da presa o un microfono. In particolare questi saranno gli obiettivi principali da conseguire: acquisizione degli elementi base della recitazione in video, comprensione degli elementi costitutivi di una scena-sequenza-storia, consapevolezza del linguaggio cine-televisivo e relative differenze, utilizzo consapevole di corpo e voce di fronte alla macchina da presa, conoscenza delle diverse tipologie di inquadrature con relativa applicazione, conoscenza del lessico cinematografico e della regia cinematografica. Gli studenti saranno in grado di affontare un provino video e la creazione di una scena-video (dialogo/monologo) autonomamente applicando i principi appresi, grazie anche alla possibilità di accedere alla documentazione filmata del livello di partenza e di quello di arrivo.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Gli studenti avranno acquisito: capacità di comprensione degli elementi fondamentali del linguaggio cine-radio-televisivo, conoscenza e applicazione dei medesimi, conoscenza dei diversi mezzi e dei loro diversi linguaggi e approcci, conoscenza delle diverse tipologie di inquadrature, conoscenza del lessico cinematografico e della regia cinematografica,
conoscenza delle tecniche interpretative e del processo di elaborazione dalla pagina scritta alla realizzazione di una scena in video.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Gli studenti avranno acquisito le seguenti capacità di comprensione applicate: saper affrontare un provino video, saper riconoscere e percorrere la partitura drammatica: tempo - ritmo - arco narrativo, saper risolvere problemi di espressione: clichè, manierismi, abitudine all'inespressività, nervosismo saper svolgere un percorso di avvicinamento al personaggio saper costruire un personaggio.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Gli studenti saranno in grado di valutare autonomamente il lavoro proprio o altrui all'interno di una scena. Saranno in grado di raccogliere ed interpretare i dati utili ad esprimere un giudizio autonomo circa il lavoro svolto da sè o da altri, facendo collegamenti e risolvendo eventuali problemi. Sapranno riconoscere vizi e virtù individuali e acquisiranno competenze metodologiche per affrontare in autonomia contesti artistico professionali.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Gli sudenti svilupperanno la capacità di comunicare con chiarezza e correttezza e con un uso appropriato del lessico specifico della disciplina, inoltre saranno in grado di utilizzarlo a seconda si trovino a dovere interagire sia con specialisti che non specialisti preferendo una terminologia appropriata a qualunque contesto in cui essi operino. Saranno inoltre in grado di proporre soluzioni ai problemi attingendo al bagaglio di competenze e conoscenze acquisite e saranno capaci di collaborare in maniera efficace ed inclusiva con le maestranze artistiche e tecniche che incontreranno, saranno inoltre capaci di presentare il loro lavoro in modo chiaro e consapevole e di elaborare un prodotto sia in gruppo che individualmente.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Gli studenti svilupperanno quelle capacità di apprendimento, attraverso l'esercizio della recitazione cinematografica e della sua pratica, che permetteranno loro di essere attori autonomi e propositivi sia in un percorso di approfondimento di studi e sia nel loro percorso professionale. Capacità di creare attraverso la raccolta, analisi e sintesi delle informazioni date, capacità di progredire la propria abilità immaginativa tecnica ed emozionale al fine di creare un prodotto artistico valido ed originale.

PROGRAMMA D'ESAME

Appunti delle lezioni.
Testi consigliati:
Lee Strasberg, Lezioni all'Actor studio, Dino Audino Editore, 2007
Susan Batson, L'arte di formarsi come attori e di costruire personaggi, Dino Audino Editore, 2014

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

L'apprendimento dello studente verrà valutato nel seguente modo: durante l'esame finale verrà richiesto la creazione un self-tape di presentazione e di una scena studiata durante le lezioni. Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o con DSA dovranno essere concordate con il docente in accordo con la direzione.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA

Disciplina	RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA	SAD	ADRA003
Docente/i	Elena Ferrari		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Recitare davanti ad una macchina da presa.
Si realizzeranno molti esercizi preparatori (Metodo Strasberg, Susan Batson) in cui si svilupperà da una parte la consapevolezza della propria immaginazione e dall'altra la capacità di un'espressività consapevole adatta per il mezzo cinematografico. Si affronteranno i seguenti argomenti: rilassamento e preparazione, capire la propria immagine, il linguaggio cinematografico, il primo piano, i movimenti, perché si è tesi davanti alla macchina, si approfondirà la conoscenza della propria immagine-come appariamo, il rapporto con la telecamera, il lavoro sul set/come essere pronti, come si prepara un personaggio.

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame sono necessarie le competenze acquisite durante il corso del II anno.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso ha come obiettivo quello di consolidare i principi appresi durante il secondo anno riguardanti la recitazione cinematografica, ma anche di ampliare e approfondire alcuni temi fondamentali: recitare davanti a una macchina da presa non significa solo essere "naturali", spesso ciò induce ad un tipo di naturalezza che porta solo all'essere banali. Molto più difficile è essere capaci di essere veri e al tempo stesso non superficiali, capaci di esprimere i molteplici livelli del personaggio. Essere e non rappresentare. Il corso mira allo studio e all'approfondimento della consapevolezza di ciò che si vede sullo schermo: dalla micro-recitazione, alla concentrazione, dal rilassamento, all'ascolto. Inoltre si focalizzerà l'attenzione su temi quali la creazione del personaggio attraverso lo studio della "persona pubblica", del "bisogno mancato" e dell'"errore tragico", attraverso strumenti quali il viaggio del bisogno, la memoria sensoriale e il momento privato. Durante questo percorso gli studenti avranno la possibilità di consolidare le proprie capacità interpretative, la capacità di scegliere un testo adatto per la preparazione di un provino, di ampliare le capacità di analisi del testo e dell'ascolto dell'altro e di sé.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Gli studenti avranno raggiunto le seguenti conoscenze:
conoscenza delle regole fondamentali della disciplina, conoscenza dell'applicazione delle medesime, conoscenza del proprio corpo/viso attraverso la macchina da presa, conoscenza del diverso registro interpretativo, conoscenza dei diversi passaggi nella costruzione di un personaggio.
E le seguenti competenze:
saper affrontare un provino video (cinema, tv, pubblicità), saper recitare e preparare un monologo per il cinema, saper affrontare diversi generi cinematografici (commedia, dramma, noir, grottesco), saper affrontare blocchi emotivi e di immaginazione, saper realizzare un training efficace.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Gli studenti avranno acquisito le seguenti capacità di comprensione applicate: saper affrontare un provino video, saper riconoscere e percorrere la partitura drammatica: tempo - ritmo - arco narrativo, saper risolvere problemi di espressione: cliché, manierismi, abitudine all'inespressività, nervosismo, saper svolgere un percorso di avvicinamento al personaggio, saper costruire un personaggio.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Gli studenti saranno in grado di valutare autonomamente il lavoro proprio o altrui all'interno di una scena. Saranno in grado di raccogliere ed interpretare i dati utili ad esprimere un giudizio autonomo circa il lavoro svolto da sé o da altri, facendo collegamenti e risolvendo eventuali problemi. Sapranno riconoscere vizi e virtù individuali e acquisiranno competenze metodologiche per affrontare in autonomia contesti artistico professionali.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Gli studenti svilupperanno la capacità di comunicare con chiarezza e correttezza e con un uso appropriato del lessico specifico della disciplina, inoltre saranno in grado di utilizzarlo a seconda si trovino a dovere interagire sia con specialisti che non specialisti preferendo una terminologia appropriata a qualunque contesto in cui essi operino. Saranno inoltre in grado di proporre soluzioni ai problemi attingendo al bagaglio di competenze e conoscenze acquisite e saranno capaci di collaborare in maniera efficace ed inclusiva con le maestranze artistiche e tecniche che incontreranno, saranno inoltre capaci di presentare il loro lavoro in modo chiaro e consapevole e di elaborare un prodotto sia in gruppo che individualmente.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Gli studenti svilupperanno quelle capacità di apprendimento, attraverso l'esercizio della recitazione cinematografica e della sua pratica, che permetteranno loro di essere attori autonomi e propositivi sia in un percorso di approfondimento di studi e sia nel loro percorso professionale. Capacità di creare attraverso la raccolta, analisi e sintesi delle informazioni date, capacità di progredire la propria abilità immaginativa, tecnica ed emozionale al fine di creare un prodotto artistico valido ed originale.

PROGRAMMA D'ESAME

Appunti delle lezioni
Testi consigliati non obbligatori:
Lee Strasberg, Lezioni all'Actor studio, Dino Audino Editore, 2007.
Susan Batson, L'arte di formarsi come attori e di costruire personaggi, Dino Audino Editore, 2014.
A. Mazzoleni, Monologhi e scene del cinema. Antologia critica ad uso di attori scrittori, Dino Audino Editore 2006.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

L'apprendimento dello studente verrà valutato nel seguente modo: durante l'esame finale verrà richiesta la creazione di un self-tape di una scena (monologo/dialogo) analizzata durante le lezioni con l'insegnante e di una preparata ex-novo dagli studenti. Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o con DSA dovranno essere concordate con il docente in accordo con la direzione.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE

Disciplina	RECITAZIONE	SAD	ADRA005
Docente/i	Elena Ferrari		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Parole Poetiche
L'insegnamento della recitazione in versi offre allo studente la conoscenza delle infinite possibilità della propria lingua. Si affronterà la struttura interna al verso: sospensione, cesura, pause, enjambement. Si studieranno gli elementi fondamentali e le regole della declamazione poetica. Il corso affronterà gli elementi basilari dello studio del verso, che impone allo studio una griglia di regole ferme, offrendo un'opportunità diversa per perfezionare la tecnica. La stessa veridicità di sentimenti deve essere ricercata sia in prosa che in versi. Quanto più il linguaggio dei versi è arcaico e desueto, tanto più sarà stimolante coglierne l'essenza e la ricchezza comunicativa attraverso il ritmo e la melodia.

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame sono necessarie le competenze acquisite durante il corso del II anno.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso si pone come obiettivo principale quello di padroneggiare la recitazione in versi decifrando la struttura interna dei componimenti poetici, al fine di far sperimentare agli allievi le diverse potenzialità che un testo poetico può offrire. In particolare il focus sarà incentrato sullo studio del ritmo, della musicalità della parola, e sui metodi per rendere l'esposizione della stessa efficace e diretta. Verranno forniti agli allievi gli strumenti tecnici e dei riferimenti metodologici efficaci per approcciarsi ai testi in versi. Per fare ciò sarà necessario conoscere e comprendere gli strumenti tecnici e le nozioni di base che permetteranno di comprendere profondamente una poesia o un testo scritto in versi, di svelarne l'intimo significato che spesso è celato più nella struttura che non nel racconto. Gli studenti alla fine del percorso sapranno interpretare il verso e la struttura poetica, individuarne la musicalità e l'andamento e saranno in grado di restituire al componimento poetico il suo significato più profondo, attraverso la lettura ad alta voce e/o la recitazione.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Gli studenti raggiungeranno le seguenti conoscenze:
conoscenza delle regole fondamentali della disciplina, conoscenza dell'applicazione delle medesime, conoscenza di come si affronta la lettura di una poesia o di un testo in versi, di come si legge ad alta voce, di come decifrare le chiavi nascoste nei testi poetici.
E le seguenti competenze
gli studenti padroneggiando il verso saranno molto più avvantaggiati nella lettura ad alta voce e in generale nella recitazione di testi in prosa. Sapranno riconoscere le strutture base, le fondamenta espressive della nostra lingua, e riusciranno a restituire forza e verità a qualsiasi testo, inoltre avranno molta più consapevolezza della musicalità della parola.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Gli studenti raggiungeranno le seguenti conoscenze:
conoscenza delle regole fondamentali della disciplina, conoscenza dell'applicazione delle medesime, conoscenza del significato delle forme metriche della poesia lirica, il sonetto, l'endecasillabo.
E le seguenti competenze:
saper affrontare la lettura e l'interpretazione di un testo in versi, saper distinguere il registro adatto in base al testo proposto, saper riportare la musicalità di un testo poetico , saper gestire la metrica, saper portare la parola poetica ad essere parola agita, saper mettere in voce le strutture letterarie formali, metrico-prosodiche, del testo in versi in relazione alla comprensione profonda delle dinamiche e dei contenuti testuali.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Gli studenti saranno in grado di valutare autonomamente il lavoro proprio o altrui all'interno di una scena. Saranno in grado di raccogliere ed interpretare i dati utili ad esprimere un giudizio autonomo circa il lavoro svolto da sè o da altri, facendo collegamenti e risolvendo eventuali problemi. Sapranno riconoscere vizi e virtù individuali e acquisiranno competenze metodologiche per affrontare in autonomia contesti artistico professionali.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Gli sudenti svilupperanno la capacità di comunicare con chiarezza e correttezza e con un uso appropriato del lessico specifico della disciplina, inoltre saranno in grado di utilizzarlo a seconda si trovino a dovere interagire sia con specialisti che non specialisti preferendo una terminologia appropriata a qualunque contesto in cui essi operino. Saranno inoltre in grado di proporre soluzioni ai problemi attingendo al bagaglio di competenze e conoscenze acquisite e saranno capaci di collaborare in maniera efficace ed inclusiva con le maestranze artistiche e tecniche che incontreranno, saranno inoltre capaci di presentare il loro lavoro in modo chiaro e consapevole e di elaborare un prodotto sia in gruppo che individualmente.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Gli studenti svilupperanno quelle capacità di apprendimento, attraverso l'esercizio della recitazione in versi e della sua pratica, che permetteranno loro di essere attori autonomi e propositivi sia in un percorso di approfondimento di studi e sia nel loro percorso professionale. Capacità di creare attraverso la raccolta, analisi e sintesi delle informazioni date, capacità di progredire la propria abilità immaginativa, tecnica ed emozionale al fine di creare un prodotto artistico valido ed originale.

PROGRAMMA D'ESAME

Appunti delle lezioni.
Studio dei seguenti testi
Monologo del Diacono Martino dell'Adelchi di Alessandro Manzoni, edizioni Einaudi.
La follia di Orlando, Canto XXIII dell'Orlando Furioso, di Ludovico Ariosto, Feltrinelli Editore.
Scene tratte da Il Misantropo di Moliere, Bur editore.
Poesia del 900 fotocopie fornite dall'insegnante.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

L'apprendimento dello studente verrà valutato nel seguente modo: durante l'esame finale verrà richiesta la presentazione di tutti i brani analizzati, studiati e messi in scena durante il corso. Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o con DSA dovranno essere concordate con il docente in accordo con la direzione.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE

Disciplina	RECITAZIONE	SAD	ADRA004
Docente/i	Cecilia Andreasi		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso è rivolto allo studio di monologhi in lingua inglese. L'insegnamento mira ad approfondire la musicalità e l'intonazione tipica della lingua inglese, oltre che la relativa pronuncia, applicata a un'intenzione espressiva. Ogni studente dovrà traslitterare in IPA e presentare in lingua inglese almeno un monologo .

PREREQUISITI

A lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e la pratica; tuttavia, per seguire il corso e superare con profitto l'esame è caldamente consigliato di seguire il corso di "Lingua inglese prova finale".

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

L'obiettivo dell'insegnamento è di naturalizzare la corretta dizione inglese dello studente nell'esposizione artistica di monologhi e/o canzoni.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Grazie all'aiuto di un dizionario, lo studente sarà in grado di traslitterare un testo inglese in IPA e di leggerlo con una dizione corretta.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Lo studente sarà in grado di applicare le regole fonologiche inglesi, migliorando così la propria pronuncia nella performance in lingua inglese.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Lo studente sarà in grado di sviluppare una capacità critica dell'uso dell'inglese nell'esposizione artistica propria o altrui.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Lo studente potrà perfezionare la pronuncia e risultare quindi più chiaro nell'esposizione artistica in lingua inglese.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Una volta traslitterato in IPA, lo studente memorizzerà e reciterà il testo direttamente in una corretta dizione inglese.

PROGRAMMA D'ESAME

Lo studente sarà tenuto a preparare i testi concordati con la docente a lezione.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Nella prova pratica saranno accertate la fluidità, la musicalità e la naturalezza della lingua inglese nell'interpretazione dei monologhi scelti.
Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o con DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

VOCE

Disciplina	VOCE	SAD	ADRFV011
Docente/i	Andrea Ascari		

DESCRIZIONE DEL CORSO

"Tecniche di allineamento corporeo e respirazione. Tecniche vocali applicate alla lettura dello spartito: focus sullo stile "Legit"."

- Si seguono i principi di allineamento dell'Iyengar® Yoga.
- La cura della respirazione segue le tecniche del Pranayama, la pratica yoga di controllo del respiro. Si affrontano due modelli fondamentali in tutte le varianti: Ujjāyī e Viloma.
- Il corso si concentra sullo stile vocale definito "Legit" con vocalizzi specifici e con la lettura e interpretazione di Arie Antiche su liriche italiane, di Dowland su liriche inglesi del periodo Shakespeariano e canzoni di Jerome Kern.

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e la pratica.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso introduce alle sfide e ai metodi che fondano le tecniche vocali con una costante applicazione delle medesime alla pratica musicale e ai differenti stili richiesti dal repertorio.
L'obiettivo è fornire gli strumenti teorici e pratici per preparare il corpo alla corretta fonazione per poi approfondire lo stile definito "Legit" che ha caratterizzato il Teatro Musicale anglosassone nel suo periodo "classico", riconoscendone le radici italiane. Per la terminologia si nomineranno i principali autori storici ma si farà soprattutto riferimento alle recenti descrizioni elaborate nell'ambito della Vocologia Artistica.
Lo studente in sede d'esame dovrà dimostrare di saper applicare alla sua pratica musicale: postura ottimale (individuale allineamento osseo e conseguente massimo equilibrio delle catene muscolari) appoggio, sostegno, ritrazione, controllo della laringe, della cartilagine tiroidea, controllo delle labbra, della mandibola, della lingua, "Sob" e "Cry", "appoggio in maschera", controllo del palato molle.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Con la capacità di leggere e interpretare Arie Antiche su liriche italiane, di Dowland e Jerome Kern su liriche inglesi, l'allievo avrà compreso l'intonazione di scale e intervalli, i differenti ritmi e accenti poetico/musicali, le variazioni di intensità e timbro, le differenti qualità (staccato, legato, puntato, attacco, chiusura…), l'articolazione, l'agilità, la messa di voce, i passaggi di registro e il controllo dinamico, oltre alla comprensione del testo poetico. La comprensione sarà data anche da recenti stroboscopie e risonanze magnetiche - che permettono di visualizzare laringe e vocai tract in azione nei diversi stili vocali - a cui le generazioni passate di allievi non hanno avuto accesso.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

L'apprendimento vuole fornire: 1) conoscenze delle questioni fondamentali inerenti la vocalità e applicazione delle stesse alla pratica musicale; 2) conoscenze di base dei principi generali delle tecniche vocali applicate ai differenti stili vocali; 3) conoscenze dei problemi specifici di applicazione della tecnica vocale "Legit" al repertorio del Teatro Musicale anglosassone "classico".

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

La pratica musicale con queste conoscenze potrà fondarsi su scelte interpretative personali che possano eventualmente trarre ispirazione e non semplicemente riprodurre interpretazioni musicali passate, anche per quanto riguarda il testo poetico e le sue implicazioni di ordine psicologico, etico, sociale e di genere.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

L'allievo sarà stimolato a sviluppare capacità di comunicare i principi della pratica vocale con chiarezza e precisione - con uso appropriato del lessico specifico della disciplina - oltre che a dare un'interpretazione musicale espressiva e convincente.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Sapendo applicare le conoscenze di postura individuale, respirazione ottimale e stile vocale "Legit", l'allievo è pronto ad affrontare le tecniche "Mix" e "Belt" che caratterizzano il repertorio successivo.

PROGRAMMA D'ESAME

- B.K.S. Iyengar, Teoria e Pratica del Pranayama, Roma, Edizioni Mediterranee, 1986: studio approfondito dei capitoli 4, 19, 20, 23;
- S.Å. Severinsen, Respirologia, Napoli, Idelson-Gnocchi, 2013;
- J. Deer e R. Dal Vera (a cura di M. Iacomelli e F. Marchesi), Recitare il Musical, Novara, STM, 2019.
- A.A.V.V (a cura di A. Parisotti), Arie Antiche voll. I-III, Milano, Ricordi, 1984
- J. Dowland, Books of Airs I e II, FRANKLIN CLASSICS TRADE PR, 2018.
- Jerome Kern, Songbook, Warner Music Group - X5 Music Group, 2017

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Il monitoraggio sarà costante, essendo la pratica musicale individuale elemento caratteristico della didattica.
Verrà valutato l'esame che consiste in una prova pratica obbligatoria in cui l'allievo dovrà eseguire un'Aria Antica o di Dowland accompagnata al pianoforte.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

VOCE

Disciplina	VOCE	SAD	ADRFV011
Docente/i	Andrea Ascari		

DESCRIZIONE DEL CORSO

"Tecniche di allineamento corporeo e respirazione. Tecniche vocali applicate alla lettura dello spartito: focus sullo stile "Legit"."

- Si seguono i principi di allineamento dell'Iyengar® Yoga.
- La cura della respirazione segue le tecniche del Pranayama, la pratica yoga di controllo del respiro. Si affrontano due modelli fondamentali in tutte le varianti: Ujjāyī e Viloma.
- Il corso si concentra sullo stile vocale definito "Legit" con vocalizzi specifici e con la lettura e interpretazione di Arie Antiche su liriche italiane, di Dowland su liriche inglesi del periodo Shakespeariano e canzoni di Jerome Kern.

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e la pratica.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso introduce alle sfide e ai metodi che fondano le tecniche vocali con una costante applicazione delle medesime alla pratica musicale e ai differenti stili richiesti dal repertorio.
L'obiettivo è fornire gli strumenti teorici e pratici per preparare il corpo alla corretta fonazione per poi approfondire lo stile definito "Legit" che ha caratterizzato il Teatro Musicale anglosassone nel suo periodo "classico", riconoscendone le radici italiane. Per la terminologia si nomineranno i principali autori storici ma si farà soprattutto riferimento alle recenti descrizioni elaborate nell'ambito della Vocologia Artistica.
Lo studente in sede d'esame dovrà dimostrare di saper applicare alla sua pratica musicale: postura ottimale (individuale allineamento osseo e conseguente massimo equilibrio delle catene muscolari) appoggio, sostegno, ritrazione, controllo della laringe, della cartilagine tiroidea, controllo delle labbra, della mandibola, della lingua, "Sob" e "Cry", "appoggio in maschera", controllo del palato molle.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Con la capacità di leggere e interpretare Arie Antiche su liriche italiane, di Dowland e Jerome Kern su liriche inglesi, l'allievo avrà compreso l'intonazione di scale e intervalli, i differenti ritmi e accenti poetico/musicali, le variazioni di intensità e timbro, le differenti qualità (staccato, legato, puntato, attacco, chiusura…), l'articolazione, l'agilità, la messa di voce, i passaggi di registro e il controllo dinamico, oltre alla comprensione del testo poetico. La comprensione sarà data anche da recenti stroboscopie e risonanze magnetiche - che permettono di visualizzare laringe e vocai tract in azione nei diversi stili vocali - a cui le generazioni passate di allievi non hanno avuto accesso.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

L'apprendimento vuole fornire: 1) conoscenze delle questioni fondamentali inerenti la vocalità e applicazione delle stesse alla pratica musicale; 2) conoscenze di base dei principi generali delle tecniche vocali applicate ai differenti stili vocali; 3) conoscenze dei problemi specifici di applicazione della tecnica vocale "Legit" al repertorio del Teatro Musicale anglosassone "classico".

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

La pratica musicale con queste conoscenze potrà fondarsi su scelte interpretative personali che possano eventualmente trarre ispirazione e non semplicemente riprodurre interpretazioni musicali passate, anche per quanto riguarda il testo poetico e le sue implicazioni di ordine psicologico, etico, sociale e di genere.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

L'allievo sarà stimolato a sviluppare capacità di comunicare i principi della pratica vocale con chiarezza e precisione - con uso appropriato del lessico specifico della disciplina - oltre che a dare un'interpretazione musicale espressiva e convincente.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Sapendo applicare le conoscenze di postura individuale, respirazione ottimale e stile vocale "Legit", l'allievo è pronto ad affrontare le tecniche "Mix" e "Belt" che caratterizzano il repertorio successivo.

PROGRAMMA D'ESAME

- B.K.S. Iyengar, Teoria e Pratica del Pranayama, Roma, Edizioni Mediterranee, 1986: studio approfondito dei capitoli 4, 19, 20, 23;
- S.Å. Severinsen, Respirologia, Napoli, Idelson-Gnocchi, 2013;
- J. Deer e R. Dal Vera (a cura di M. Iacomelli e F. Marchesi), Recitare il Musical, Novara, STM, 2019.
- A.A.V.V (a cura di A. Parisotti), Arie Antiche voll. I-III, Milano, Ricordi, 1984
- J. Dowland, Books of Airs I e II, FRANKLIN CLASSICS TRADE PR, 2018.
- Jerome Kern, Songbook, Warner Music Group - X5 Music Group, 2017

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Il monitoraggio sarà costante, essendo la pratica musicale individuale elemento caratteristico della didattica. Verrà valutato l'esame che consiste in una prova pratica obbligatoria in cui l'allievo dovrà eseguire un'Aria Antica o di Dowland accompagnata al pianoforte.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

VOCE

Disciplina	VOCE	SAD	ADRFV011
Docente/i	Andrea Ascari		

DESCRIZIONE DEL CORSO

"Tecniche di allineamento corporeo e respirazione. Tecniche vocali applicate alla lettura dello spartito: focus sullo stile "Legit"."

- Si seguono i principi di allineamento dell'Iyengar® Yoga.
- La cura della respirazione segue le tecniche del Pranayama, la pratica yoga di controllo del respiro. Si affrontano due modelli fondamentali in tutte le varianti: Ujjāyī e Viloma.
- Il corso si concentra sullo stile vocale definito "Legit" con vocalizzi specifici e con la lettura e interpretazione di Arie Antiche su liriche italiane, di Dowland su liriche inglesi del periodo Shakespeariano e canzoni di Jerome Kern.

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e la pratica.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso introduce alle sfide e ai metodi che fondano le tecniche vocali con una costante applicazione delle medesime alla pratica musicale e ai differenti stili richiesti dal repertorio.
L'obiettivo è fornire gli strumenti teorici e pratici per preparare il corpo alla corretta fonazione per poi approfondire lo stile definito "Legit" che ha caratterizzato il Teatro Musicale anglosassone nel suo periodo "classico", riconoscendone le radici italiane. Per la terminologia si nomineranno i principali autori storici ma si farà soprattutto riferimento alle recenti descrizioni elaborate nell'ambito della Vocologia Artistica.
Lo studente in sede d'esame dovrà dimostrare di saper applicare alla sua pratica musicale: postura ottimale (individuale allineamento osseo e conseguente massimo equilibrio delle catene muscolari) appoggio, sostegno, ritrazione, controllo della laringe, della cartilagine tiroidea, controllo delle labbra, della mandibola, della lingua, "Sob" e "Cry", "appoggio in maschera", controllo del palato molle.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Con la capacità di leggere e interpretare Arie Antiche su liriche italiane, di Dowland e Jerome Kern su liriche inglesi, l'allievo avrà compreso l'intonazione di scale e intervalli, i differenti ritmi e accenti poetico/musicali, le variazioni di intensità e timbro, le differenti qualità (staccato, legato, puntato, attacco, chiusura…), l'articolazione, l'agilità, la messa di voce, i passaggi di registro e il controllo dinamico, oltre alla comprensione del testo poetico. La comprensione sarà data anche da recenti stroboscopie e risonanze magnetiche - che permettono di visualizzare laringe e vocai tract in azione nei diversi stili vocali - a cui le generazioni passate di allievi non hanno avuto accesso.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

L'apprendimento vuole fornire: 1) conoscenze delle questioni fondamentali inerenti la vocalità e applicazione delle stesse alla pratica musicale; 2) conoscenze di base dei principi generali delle tecniche vocali applicate ai differenti stili vocali; 3) conoscenze dei problemi specifici di applicazione della tecnica vocale "Legit" al repertorio del Teatro Musicale anglosassone "classico".

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

La pratica musicale con queste conoscenze potrà fondarsi su scelte interpretative personali che possano eventualmente trarre ispirazione e non semplicemente riprodurre interpretazioni musicali passate, anche per quanto riguarda il testo poetico e le sue implicazioni di ordine psicologico, etico, sociale e di genere.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

L'allievo sarà stimolato a sviluppare capacità di comunicare i principi della pratica vocale con chiarezza e precisione - con uso appropriato del lessico specifico della disciplina - oltre che a dare un'interpretazione musicale espressiva e convincente.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Sapendo applicare le conoscenze di postura individuale, respirazione ottimale e stile vocale "Legit", l'allievo è pronto ad affrontare le tecniche "Mix" e "Belt" che caratterizzano il repertorio successivo.

PROGRAMMA D'ESAME

- B.K.S. Iyengar, Teoria e Pratica del Pranayama, Roma, Edizioni Mediterranee, 1986: studio approfondito dei capitoli 4, 19, 20, 23;
- S.Å. Severinsen, Respirologia, Napoli, Idelson-Gnocchi, 2013;
- J. Deer e R. Dal Vera (a cura di M. Iacomelli e F. Marchesi), Recitare il Musical, Novara, STM, 2019.
- A.A.V.V (a cura di A. Parisotti), Arie Antiche voll. I-III, Milano, Ricordi, 1984
- J. Dowland, Books of Airs I e II, FRANKLIN CLASSICS TRADE PR, 2018.
- Jerome Kern, Songbook, Warner Music Group - X5 Music Group, 2017

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Il monitoraggio sarà costante, essendo la pratica musicale individuale elemento caratteristico della didattica. Verrà valutato l'esame che consiste in una prova pratica obbligatoria in cui l'allievo dovrà eseguire un'Aria Antica o di Dowland accompagnata al pianoforte.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

VOCE

Disciplina	VOCE	SAD	ADRFV011
Docente/i	Andrea Ascari		

DESCRIZIONE DEL CORSO

"Tecniche di allineamento corporeo e respirazione II. Tecniche vocali applicate al repertorio di Stephen Sondheim: focus sullo stile "Mix e la pratica corale."

- Si seguono i principi di allineamento e rilassamento dell'Iyengar® Yoga.
- La cura della respirazione segue le tecniche del Pranayama, la pratica yoga di controllo del respiro. Si affrontano due modelli fondamentali in tutte le varianti: Bhastrikā e Nādi Šodhana.
- Il corso si concentra sullo stile vocale definito "Mix" con vocalizzi specifici e con la lettura e interpretazione di canzoni individuali dal repertorio di Stephen Sondheim da Saturday Night (1954) a Passion (1994).
- Pratica Corale sul repertorio compreso tra Show Boat (1927) e Company (1970)

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare l'esame sono richieste le competenze acquisite durante il corso del I anno.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso introduce alle sfide e ai metodi che fondano le tecniche della vocalità con una costante applicazione delle medesime alla pratica musicale e ai differenti stili richiesti dal repertorio.
Il corso secondo fornisce ulteriori strumenti teorici e pratici per adattare il corpo alla corretta fonazione e respirazione in situazioni di ipertonicità muscolare e rigidezza diaframmatica come conseguenza della pratica coreutica. Si approfondisce lo stile definito "Mix" e si introduce la pratica corale che non si è potuta affrontare nel corso primo, causa Covid.
Lo studente in sede d'esame dovrà dimostrare di saper applicare alla sua pratica musicale: postura ottimale, ancoraggio, ritrazione, ulteriore controllo della laringe, delle labbra, della mandibola, della lingua, del palato molle e saper passare da un suono veicolato al passaggio d'aria a un suono più muscolare con un approfondita esplorazione del Tratto Vocale.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Con la capacità di analizzare e interpretare il repertorio di Sondheim, l'allievo avrà approfondito le questioni fondamentali inerenti la vocalità e ne avrà maturato l'applicazione a liriche sempre più complesse e sfaccettate. La comprensione della vocalità sarà data anche da recenti stroboscopie e risonanze magnetiche - che permettono di visualizzare laringe e vocai tract in azione nei diversi stili vocali - a cui le generazioni passate di allievi non hanno avuto accesso. La comprensione del repertorio di Sondheim si è invece recentemente arricchita grazie a nuove pubblicazioni universitarie, nuove messe in scena e concerti in onore dei compiuti 90 anni.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

L'apprendimento vuole fornire: 1) approfondimento delle questioni fondamentali inerenti la voce artistica e applicazione delle stesse alla pratica musicale; 2) esplorazione della qualità "Mix" e del canto corale; 3) conoscenza dei problemi specifici di applicazione della tecnica vocale al repertorio del Teatro Musicale dagli anni '50 agli anni '90 e dei criteri di compilazione di un repertorio personale; 4) introduzione agli spettacoli di Stephen Sondheim; 5) esplorazione della pratica corale.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

La pratica musicale con queste conoscenze potrà fondarsi su scelte interpretative personali che possano eventualmente trarre ispirazione e non semplicemente riprodurre interpretazioni musicali passate. Idem per quanto riguarda le liriche e le loro implicazioni di ordine psicologico, etico, sociale e di genere, soprattutto grazie a un repertorio complesso come quello di Sondheim.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

L'allievo sarà stimolato a sviluppare capacità di comunicare i principi della pratica vocale con chiarezza e precisione - con uso appropriato del lessico specifico della disciplina - oltre che a dare un'interpretazione musicale - individuale e corale - espressiva e convincente.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Sapendo applicare le conoscenze di postura individuale, rilassamento, respirazione ottimale e stile vocale "Mix", l'allievo è pronto ad affrontare la tecnica "Belt" e cominciare a definire il repertorio personale. L'abilità nel canto corale sarà di grande vantaggio nella professione.

PROGRAMMA D'ESAME

- B.K.S. Iyengar, Teoria e Pratica del Pranayama, Roma, Edizioni Mediterranee, 1986: studio approfondito dei capitoli 22, 23, 28, 30;
- S.Å. Severinsen, Respirologia, Napoli, Idelson-Gnocchi, 2013;
- R.W. Ottman & N. Rogers: Music for Sight Singing, Prentice Hall, 2011;
- S. Sondheim & J. Epstein, Saturday Night, 1954, MTI Shows;
- S. Sondheim & G. Furth, Company, 1970, MTI Shows, trad. A. Ascari;
- S, Sondheim & H. Wheeler, Sweeney Todd, 1979, trad. A. Ascari;
- S. Sondheim & G. Furth, Merrily We Roll Along, 1981, MTI Shows, revisione 1994, trad. A. Ascari;
- S. Sondheim & J. Lapine, Into The Woods, 1987, MTI Shows, trad. A. Ascari;
- S. Sondheim & J. Weidman, Assassins, 1990, MTI Shows, revisione 1994, trad. A. Ascari
- S. Sondheim & J. Lapine, Passion, 1994, MTI Shows;
- https://www.youtube.com/watch?v=0zEXfjqFb3Q
- https://www.youtube.com/watch?v=A92wZIvEUAw

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Il monitoraggio sarà costante, essendo la pratica musicale individuale e corale elementi caratteristici della didattica. Verrà valutato l'esame che consiste in una prova pratica obbligatoria in cui l'allievo dovrà eseguire una canzone solista di Sondheim accompagnata al piano o su base.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECIT., COMMEDIA DELL'ARTE, MASCHERA

Disciplina	RECIT., COMMEDIA DELL'ARTE, MASCHERA	SAD	ADRFV007
Docente/i	Riccardo Pippa		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Un nuovo ritmo, un nuovo sguardo.
ll programma intende offrire all'allievo la possibilità di un percorso di ricerca variegato e personale nelle maschere: l'allievo sperimenterà un training propedeutico all'uso della maschera, indosserà maschere già pronte e ne creerà di originali e si confronterà con differenti tipologie di maschera e i rispettivi linguaggi. Il training per arrivare all'uso delle maschere si focalizza su sei aspetti particolari dello stare in scena: il respiro, lo sguardo, l'essenzialità, il bilanciamento dello spazio, il piacere dell'errore e la calma. Con questo metodo, mutuato dagli insegnamenti di Mario Gonzales, il movimento diviene consapevole, efficace e l'approdo alla maschera è graduale, organico, naturale.

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: durante le lezioni, attraverso la pratica, lo studente acquisirà gli strumenti per rendere naturale e credibile l'uso delle maschere.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso intende fornire all'allievo le basi per l'esplorazione di diverse tipologie di maschera.
Lo studente esplorerà i diversi linguaggi legati a diverse maschere e imparerà a verificarne l'efficacia e a riconoscere le caratteristiche che rendono una maschera viva, funzionante.
Scoprirà inoltre l'efficacia delle maschere integrali come strumento propedeutico verso una recitazione asciutta e credibile; l'allievo, durante l'azione scenica senza maschera, si focalizzerà sullo sguardo, l'ascolto, il respiro e il ritmo più che sulla preoccupazione di restituire il proprio stato d'animo con il viso o un'attitudine fisica. Nell'uso delle maschere integrali in particolare, un'altra qualità fondamentale dello stare in scena è l'interiorizzazione di una presenza silenziosa, muta: la maschera non parla e deve agire come se nel proprio spettro d'azione la parola non fosse proprio contemplata, cioè senza gesticolare o dichiarare in alcun modo questa impossibilità. Ciò che può sembrare limitante da un punto di vista espressivo, è in realtà molto forte sul piano artistico e fondamentale in una prospettiva didattica: l'allievo impara a stare nelle situazioni, ad evitare il chiacchiericcio e a non demandare sempre alla parola la relazione con gli altri.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

1) Conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda l'analisi dell'azione scenica con la maschera e i principi che la rendono efficace; 2) conoscenza delle caratteristiche che rendono efficace o meno una maschera e capacità di riconoscerle.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

1) Capacità di gestire in autonomia un training di avvicinamento alla maschera e di applicare, durante l'azione scenica con la maschera, tutti i principi di lavoro che sono alla base della metodologia studiata.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

1 Lo studente sarà in grado di fornire feedback precisi e costruttivi sul lavoro di scena dei compagni. 2 Maturerà una propria visione sulle possibilità espressive del linguaggio di maschera e individuerà dei campi d'interesse per una ricerca artistica autonoma.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori professionisti e non professionisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della recitazione con la maschera, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

PROGRAMMA D'ESAME

Filmografia, bibliografia, materiali iconografici nasceranno assieme al lavoro creativo degli allievi e non costituiranno materia d'esame; saranno piuttosto degli spunti di approfondimento estemporanei che potranno aiutare e ispirare gli studenti nel loro personale percorso artistico.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Attraverso una prova pratica, in gruppi di sei/sette allievi, sarà accertata la capacità dello studente di utilizzare il linguaggio di maschera con naturalezza e credibilità. Lo studente dovrà eseguire partiture di azioni e/o rispondere a delle estemporanee richieste di azioni da parte del docente e lavorare in relazione con gli altri allievi.

Sede legale
Piazza Martiri della Libertà 2, 28100 Novara (NO)
Iscritta al Registro delle Imprese di Novara
C.F. e numero iscrizione: 02370470037
Iscritta al R.E.A. di Novara n. 232223

P.Iva: 02370470037
Codice destinatario SDI: QCNN53Y
PEC: scuolateatromusicale@pec.it
Numero iscrizione Albo Società Cooperative: A228395
Capitale sociale sottoscritto € 2.100,00 Interamente versato

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECIT., COMMEDIA DELL'ARTE, MASCHERA

Disciplina	RECIT., COMMEDIA DELL'ARTE, MASCHERA	SAD	ADRFV007
Docente/i	Riccardo Pippa		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Un nuovo ritmo, un nuovo sguardo.
ll programma intende offrire all'allievo la possibilità di un percorso di ricerca variegato e personale nelle maschere: l'allievo sperimenterà un training propedeutico all'uso della maschera, indosserà maschere già pronte e ne creerà di originali e si confronterà con differenti tipologie di maschera e i rispettivi linguaggi. Il training per arrivare all'uso delle maschere si focalizza su sei aspetti particolari dello stare in scena: il respiro, lo sguardo, l'essenzialità, il bilanciamento dello spazio, il piacere dell'errore e la calma. Con questo metodo, mutuato dagli insegnamenti di Mario Gonzales, il movimento diviene consapevole, efficace e l'approdo alla maschera è graduale, organico, naturale.

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: durante le lezioni, attraverso la pratica, lo studente acquisirà gli strumenti per rendere naturale e credibile l'uso delle maschere.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso intende fornire all'allievo le basi per l'esplorazione di diverse tipologie di maschera.
Lo studente esplorerà i diversi linguaggi legati a diverse maschere e imparerà a verificarne l'efficacia e a riconoscere le caratteristiche che rendono una maschera viva, funzionante.
Scoprirà inoltre l'efficacia delle maschere integrali come strumento propedeutico verso una recitazione asciutta e credibile; l'allievo, durante l'azione scenica senza maschera, si focalizzerà sullo sguardo, l'ascolto, il respiro e il ritmo più che sulla preoccupazione di restituire il proprio stato d'animo con il viso o un'attitudine fisica. Nell'uso delle maschere integrali in particolare, un'altra qualità fondamentale dello stare in scena è l'interiorizzazione di una presenza silenziosa, muta: la maschera non parla e deve agire come se nel proprio spettro d'azione la parola non fosse proprio contemplata, cioè senza gesticolare o dichiarare in alcun modo questa impossibilità. Ciò che può sembrare limitante da un punto di vista espressivo, è in realtà molto forte sul piano artistico e fondamentale in una prospettiva didattica: l'allievo impara a stare nelle situazioni, ad evitare il chiacchiericcio e a non demandare sempre alla parola la relazione con gli altri.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

1) Conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda l'analisi dell'azione scenica con la maschera e i principi che la rendono efficace; 2) conoscenza delle caratteristiche che rendono efficace o meno una maschera e capacità di riconoscerle.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

1) Capacità di gestire in autonomia un training di avvicinamento alla maschera e di applicare, durante l'azione scenica con la maschera, tutti i principi di lavoro che sono alla base della metodologia studiata.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

1 Lo studente sarà in grado di fornire feedback precisi e costruttivi sul lavoro di scena dei compagni. 2 Maturerà una propria visione sulle possibilità espressive del linguaggio di maschera e individuerà dei campi d'interesse per una ricerca artistica autonoma.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori professionisti e non professionisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della recitazione con la maschera, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

PROGRAMMA D'ESAME

Filmografia, bibliografia, materiali iconografici nasceranno assieme al lavoro creativo degli allievi e non costituiranno materia d'esame; saranno piuttosto degli spunti di approfondimento estemporanei che potranno aiutare e ispirare gli studenti nel loro personale percorso artistico.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Attraverso una prova pratica, in gruppi di sei/sette allievi, sarà accertata la capacità dello studente di utilizzare il linguaggio di maschera con naturalezza e credibilità. Lo studente dovrà eseguire partiture di azioni e/o rispondere a delle estemporanee richieste di azioni da parte del docente e lavorare in relazione con gli altri allievi.

Sede legale
Piazza Martiri della Libertà 2, 28100 Novara (NO)
Iscritta al Registro delle Imprese di Novara
C.F. e numero iscrizione: 02370470037
Iscritta al R.E.A. di Novara n. 232223

P.Iva: 02370470037
Codice destinatario SDI: QCNN53Y
PEC: scuolateatromusicale@pec.it
Numero iscrizione Albo Società Cooperative: A228395
Capitale sociale sottoscritto € 2.100,00 Interamente versato

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECIT., COMMEDIA DELL'ARTE, MASCHERA

Disciplina	RECIT., COMMEDIA DELL'ARTE, MASCHERA	SAD	ADRFV007
Docente/i	Riccardo Pippa		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Un nuovo ritmo, un nuovo sguardo.
ll programma intende offrire all'allievo la possibilità di un percorso di ricerca variegato e personale nelle maschere: l'allievo sperimenterà un training propedeutico all'uso della maschera, indosserà maschere già pronte e ne creerà di originali e si confronterà con differenti tipologie di maschera e i rispettivi linguaggi. Il training per arrivare all'uso delle maschere si focalizza su sei aspetti particolari dello stare in scena: il respiro, lo sguardo, l'essenzialità, il bilanciamento dello spazio, il piacere dell'errore e la calma. Con questo metodo, mutuato dagli insegnamenti di Mario Gonzales, il movimento diviene consapevole, efficace e l'approdo alla maschera è graduale, organico, naturale.

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: durante le lezioni, attraverso la pratica, lo studente acquisirà gli strumenti per rendere naturale e credibile l'uso delle maschere.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso intende fornire all'allievo le basi per l'esplorazione di diverse tipologie di maschera.
Lo studente esplorerà i diversi linguaggi legati a diverse maschere e imparerà a verificarne l'efficacia e a riconoscere le caratteristiche che rendono una maschera viva, funzionante.
Scoprirà inoltre l'efficacia delle maschere integrali come strumento propedeutico verso una recitazione asciutta e credibile; l'allievo, durante l'azione scenica senza maschera, si focalizzerà sullo sguardo, l'ascolto, il respiro e il ritmo più che sulla preoccupazione di restituire il proprio stato d'animo con il viso o un'attitudine fisica. Nell'uso delle maschere integrali in particolare, un'altra qualità fondamentale dello stare in scena è l'interiorizzazione di una presenza silenziosa, muta: la maschera non parla e deve agire come se nel proprio spettro d'azione la parola non fosse proprio contemplata, cioè senza gesticolare o dichiarare in alcun modo questa impossibilità. Ciò che può sembrare limitante da un punto di vista espressivo, è in realtà molto forte sul piano artistico e fondamentale in una prospettiva didattica: l'allievo impara a stare nelle situazioni, ad evitare il chiacchiericcio e a non demandare sempre alla parola la relazione con gli altri.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

1) Conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda l'analisi dell'azione scenica con la maschera e i principi che la rendono efficace; 2) conoscenza delle caratteristiche che rendono efficace o meno una maschera e capacità di riconoscerle.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

1) Capacità di gestire in autonomia un training di avvicinamento alla maschera e di applicare, durante l'azione scenica con la maschera, tutti i principi di lavoro che sono alla base della metodologia studiata.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

1 Lo studente sarà in grado di fornire feedback precisi e costruttivi sul lavoro di scena dei compagni. 2 Maturerà una propria visione sulle possibilità espressive del linguaggio di maschera e individuerà dei campi d'interesse per una ricerca artistica autonoma.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori professionisti e non professionisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della recitazione con la maschera, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

PROGRAMMA D'ESAME

Filmografia, bibliografia, materiali iconografici nasceranno assieme al lavoro creativo degli allievi e non costituiranno materia d'esame; saranno piuttosto degli spunti di approfondimento estemporanei che potranno aiutare e ispirare gli studenti nel loro personale percorso artistico.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Attraverso una prova pratica, in gruppi di sei/sette allievi, sarà accertata la capacità dello studente di utilizzare il linguaggio di maschera con naturalezza e credibilità. Lo studente dovrà eseguire partiture di azioni e/o rispondere a delle estemporanee richieste di azioni da parte del docente e lavorare in relazione con gli altri allievi.

Sede legale
Piazza Martiri della Libertà 2, 28100 Novara (NO)
Iscritta al Registro delle Imprese di Novara
C.F. e numero iscrizione: 02370470037
Iscritta al R.E.A. di Novara n. 232223

P.Iva: 02370470037
Codice destinatario SDI: QCNN53Y
PEC: scuolateatromusicale@pec.it
Numero iscrizione Albo Società Cooperative: A228395
Capitale sociale sottoscritto € 2.100,00 Interamente versato

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECIT., COMMEDIA DELL'ARTE, MASCHERA

Disciplina	RECIT., COMMEDIA DELL'ARTE, MASCHERA	SAD	ADRFV007
Docente/i	Riccardo Pippa		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Un nuovo ritmo, un nuovo sguardo.
ll programma intende offrire all'allievo la possibilità di un percorso di ricerca variegato e personale nelle maschere: l'allievo sperimenterà un training propedeutico all'uso della maschera, indosserà maschere già pronte e ne creerà di originali e si confronterà con differenti tipologie di maschera e i rispettivi linguaggi. Il training per arrivare all'uso delle maschere si focalizza su sei aspetti particolari dello stare in scena: il respiro, lo sguardo, l'essenzialità, il bilanciamento dello spazio, il piacere dell'errore e la calma. Con questo metodo, mutuato dagli insegnamenti di Mario Gonzales, il movimento diviene consapevole, efficace e l'approdo alla maschera è graduale, organico, naturale.

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: durante le lezioni, attraverso la pratica, lo studente acquisirà gli strumenti per rendere naturale e credibile l'uso delle maschere.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso intende fornire all'allievo le basi per l'esplorazione di diverse tipologie di maschera.
Lo studente esplorerà i diversi linguaggi legati a diverse maschere e imparerà a verificarne l'efficacia e a riconoscere le caratteristiche che rendono una maschera viva, funzionante.
Scoprirà inoltre l'efficacia delle maschere integrali come strumento propedeutico verso una recitazione asciutta e credibile; l'allievo, durante l'azione scenica senza maschera, si focalizzerà sullo sguardo, l'ascolto, il respiro e il ritmo più che sulla preoccupazione di restituire il proprio stato d'animo con il viso o un'attitudine fisica. Nell'uso delle maschere integrali in particolare, un'altra qualità fondamentale dello stare in scena è l'interiorizzazione di una presenza silenziosa, muta: la maschera non parla e deve agire come se nel proprio spettro d'azione la parola non fosse proprio contemplata, cioè senza gesticolare o dichiarare in alcun modo questa impossibilità. Ciò che può sembrare limitante da un punto di vista espressivo, è in realtà molto forte sul piano artistico e fondamentale in una prospettiva didattica: l'allievo impara a stare nelle situazioni, ad evitare il chiacchiericcio e a non demandare sempre alla parola la relazione con gli altri.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

1) Conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda l'analisi dell'azione scenica con la maschera e i principi che la rendono efficace; 2) conoscenza delle caratteristiche che rendono efficace o meno una maschera e capacità di riconoscerle.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

1) Capacità di gestire in autonomia un training di avvicinamento alla maschera e di applicare, durante l'azione scenica con la maschera, tutti i principi di lavoro che sono alla base della metodologia studiata.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

1 Lo studente sarà in grado di fornire feedback precisi e costruttivi sul lavoro di scena dei compagni. 2 Maturerà una propria visione sulle possibilità espressive del linguaggio di maschera e individuerà dei campi d'interesse per una ricerca artistica autonoma.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori professionisti e non professionisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della recitazione con la maschera, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

PROGRAMMA D'ESAME

Filmografia, bibliografia, materiali iconografici nasceranno assieme al lavoro creativo degli allievi e non costituiranno materia d'esame; saranno piuttosto degli spunti di approfondimento estemporanei che potranno aiutare e ispirare gli studenti nel loro personale percorso artistico.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Attraverso una prova pratica, in gruppi di sei/sette allievi, sarà accertata la capacità dello studente di utilizzare il linguaggio di maschera con naturalezza e credibilità. Lo studente dovrà eseguire partiture di azioni e/o rispondere a delle estemporanee richieste di azioni da parte del docente e lavorare in relazione con gli altri allievi.

Sede legale
Piazza Martiri della Libertà 2, 28100 Novara (NO)
Iscritta al Registro delle Imprese di Novara
C.F. e numero iscrizione: 02370470037
Iscritta al R.E.A. di Novara n. 232223

P.Iva: 02370470037
Codice destinatario SDI: QCNN53Y
PEC: scuolateatromusicale@pec.it
Numero iscrizione Albo Società Cooperative: A228395
Capitale sociale sottoscritto € 2.100,00 Interamente versato

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECIT., COMMEDIA DELL'ARTE, MASCHERA

Disciplina	RECIT., COMMEDIA DELL'ARTE, MASCHERA	SAD	ADRFV007
Docente/i	Riccardo Pippa		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Un nuovo ritmo, un nuovo sguardo.
ll programma intende offrire all'allievo la possibilità di un percorso di ricerca variegato e personale nelle maschere: l'allievo sperimenterà un training propedeutico all'uso della maschera, indosserà maschere già pronte e ne creerà di originali e si confronterà con differenti tipologie di maschera e i rispettivi linguaggi. Il training per arrivare all'uso delle maschere si focalizza su sei aspetti particolari dello stare in scena: il respiro, lo sguardo, l'essenzialità, il bilanciamento dello spazio, il piacere dell'errore e la calma. Con questo metodo, mutuato dagli insegnamenti di Mario Gonzales, il movimento diviene consapevole, efficace e l'approdo alla maschera è graduale, organico, naturale.

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: durante le lezioni, attraverso la pratica, lo studente acquisirà gli strumenti per rendere naturale e credibile l'uso delle maschere.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso intende fornire all'allievo le basi per l'esplorazione di diverse tipologie di maschera.
Lo studente esplorerà i diversi linguaggi legati a diverse maschere e imparerà a verificarne l'efficacia e a riconoscere le caratteristiche che rendono una maschera viva, funzionante.
Scoprirà inoltre l'efficacia delle maschere integrali come strumento propedeutico verso una recitazione asciutta e credibile; l'allievo, durante l'azione scenica senza maschera, si focalizzerà sullo sguardo, l'ascolto, il respiro e il ritmo più che sulla preoccupazione di restituire il proprio stato d'animo con il viso o un'attitudine fisica. Nell'uso delle maschere integrali in particolare, un'altra qualità fondamentale dello stare in scena è l'interiorizzazione di una presenza silenziosa, muta: la maschera non parla e deve agire come se nel proprio spettro d'azione la parola non fosse proprio contemplata, cioè senza gesticolare o dichiarare in alcun modo questa impossibilità. Ciò che può sembrare limitante da un punto di vista espressivo, è in realtà molto forte sul piano artistico e fondamentale in una prospettiva didattica: l'allievo impara a stare nelle situazioni, ad evitare il chiacchiericcio e a non demandare sempre alla parola la relazione con gli altri.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

1) Conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda l'analisi dell'azione scenica con la maschera e i principi che la rendono efficace; 2) conoscenza delle caratteristiche che rendono efficace o meno una maschera e capacità di riconoscerle.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

1) Capacità di gestire in autonomia un training di avvicinamento alla maschera e di applicare, durante l'azione scenica con la maschera, tutti i principi di lavoro che sono alla base della metodologia studiata.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

1 Lo studente sarà in grado di fornire feedback precisi e costruttivi sul lavoro di scena dei compagni. 2 Maturerà una propria visione sulle possibilità espressive del linguaggio di maschera e individuerà dei campi d'interesse per una ricerca artistica autonoma.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori professionisti e non professionisti, con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della recitazione con la maschera, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

PROGRAMMA D'ESAME

Filmografia, bibliografia, materiali iconografici nasceranno assieme al lavoro creativo degli allievi e non costituiranno materia d'esame; saranno piuttosto degli spunti di approfondimento estemporanei che potranno aiutare e ispirare gli studenti nel loro personale percorso artistico.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Attraverso una prova pratica, in gruppi di sei/sette allievi, sarà accertata la capacità dello studente di utilizzare il linguaggio di maschera con naturalezza e credibilità. Lo studente dovrà eseguire partiture di azioni e/o rispondere a delle estemporanee richieste di azioni da parte del docente e lavorare in relazione con gli altri allievi.

Sede legale
Piazza Martiri della Libertà 2, 28100 Novara (NO)
Iscritta al Registro delle Imprese di Novara
C.F. e numero iscrizione: 02370470037
Iscritta al R.E.A. di Novara n. 232223

P.Iva: 02370470037
Codice destinatario SDI: QCNN53Y
PEC: scuolateatromusicale@pec.it
Numero iscrizione Albo Società Cooperative: A228395
Capitale sociale sottoscritto € 2.100,00 Interamente versato

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

MOVIMENTO

Disciplina	MOVIMENTO	SAD	ADRFV013
Docente/i	Ilaria Maria Giovanna Suss		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso affronta le principali tecniche di tip tap legate al teatro musicale, introducendone gli elementi fondamentali e sviluppandoli in sequenze al centro e attraverso lo spazio.

PREREQUISITI

Nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso analizza gli elementi tecnico-stilistici del tip tap nelle diverse espressioni stilistiche e contaminazioni del teatro musicale, introducendo elementi tecnici sviluppati in sequenze al centro e attraverso lo spazio. L'insegnamento prevede lo studio della composizione coreografica dei movimenti scenici.
L'obiettivo è portare lo studente alla coordinazione e al senso del ritmo affinando la percezione dello spazio.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Conoscenza e comprensione dei passi base, della loro metrica e della loro esecuzione nello spazio. Conoscenza dell'evoluzione del tip tap dalle origini al suo uso in scena.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Gli studenti devono essere capaci di eseguire correttamente esercizi di tecnica di base e brevi sequenze coreografiche in musica. Devono dimostrare una puntuale comprensione della postura, dello stile proposto e della metrica musicale.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Gli studenti devono apprendere ed eseguire in tutta autonomia le sequenze degli esercizi di base di tecnica e le brevi coreografie rimanendo adeguati agli stili studiati.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Gli studenti devono essere capaci di descrivere la tecnica, la metrica, l'esecuzione degli elementi incontrati nel corso e devono saper comunicare usando il glossario adeguato appreso durante le lezioni.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Lo studente deve avere appreso la tecnica del relativo livello della disciplina e saperne riconoscere la corrispondenza con il livello degli studi successivi.

PROGRAMMA D'ESAME

E' oggetto d'esame il contenuto di tutte le lezioni, dal riscaldamento, agli esercizi tecnici, alle diagonali, alle coreografie.
Riferimenti bibliografici e audiovisivi di approfondimento potranno essere forniti dal docente durante le lezioni.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

L'esame si comporrà di una prima parte di verifica degli elementi tecnici e una seconda parte di verifica pratica attraverso l'esecuzione di una o più sequenze apprese durante il corso o insegnate al momento. Entro un mese dal termine delle lezioni il docente comunicherà le eventuali coreografie oggetto d'esame.
Eventuali punteggi acquisiti relativamente a esercitazioni in itinere, o ad elaborati specifici richiesti in caso di necessità di forme di didattica non in presenza, potranno concorrere alla composizione della valutazione finale nelle forme che saranno specificate in caso di adozione di tali punteggi aggiuntivi.
Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o con DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

CANTO

Disciplina	CANTO	SAD	ADRM017
Docente/i	Jasmine Labianco		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso, denominato "L'eredità di Kurt weill nei musical di Kander & Ebb" verterà sui seguenti contenuti.

Studio delle qualità vocali.

Correlazione con la prassi esecutiva dei diversi stili.

Elaborazione di una versione personale di brani tratti dal repertorio di Kurt Weill e John Kander/ Fred Ebb.

PREREQUISITI

I prerequisiti per l'accesso al corso consistono essenzialmente nell'acquisizione degli obiettivi formativi del primo corso in termini posturali, di respirazione, acquisizione dell'uso delle figure e applicazione delle stesse con criteri strettamente musicali di fraseggio, dinamica, agogica, accentuazione interpretazione ed analisi del repertorio.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

L'insegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni di base della prassi esecutiva del Teatro Musicale con particolare riferimento alla Commedia ed al Dramma Musicale dagli anni 50 in poi. L'obiettivo del corso è quello di mettere l'allievo in condizioni di affrontare l'esecuzione dei ruoli differenziando adeguatamente i diversi stili in termini di fraseggio, accentuazione, tecnica vocale e caratterizzazione.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Il corso si propone di fornire agli allievi un'adeguata padronanza dell'uso dello strumento voce, con particolare riferimento alle tecniche di emissione delle qualità Speech, Falsetto, Sob, Cry, Belt,Opera, Mix e qualità derivate. Verrà inoltre approfondito lo studio della dinamica ed agogica dei brani studiati in relazione allo stile e alla caratterizzazione del personaggio.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Ogni singolo brano e stile affrontato verrà analizzato dagli studenti alla luce delle competenze acquisite, con un lavoro collettivo e di confronto tra studenti, volto all'identificazione dell'alternarsi delle varie tecniche e del tipo di fraseggio utilizzato in esecuzioni celebri dei brani proposti.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Una volta acquisita la capacità di riconoscere ed eseguire le varie qualità, miscelandole consapevolmente e corredandole di appositi attributi dinamici e di accentuazione si inviterà l'allievo a produrre una propria personale esecuzione dei brani con un utilizzo consapevole degli strumenti acquisiti, il tutto volto ad un'adeguata caratterizzazione del personaggio che dovrà ovviamente essere preventivamente contestualizzato in termini di circostanze date, relazioni, obiettivi e quant'altro alla luce delle competenze apprese nei corsi di recitazione.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

A posteriori dell' esecuzione del brano verrà richiesto all'allievo di descrivere dettagliatamente le tecniche scelte utilizzando un lessico appropriato e circostanziando il rapporto tra il dato tecnico vocale, quello strutturale del brano come concepito dall'autore e quello puramente attoriale.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Le esecuzioni dovranno dimostrare l'avvenuta capacità di correlazione tra tecnica vocale, analisi strutturale e contestualizzazione del brano eseguito e del ruolo del personaggio e stile dell'opera da cui il brano è tratto.

PROGRAMMA D'ESAME

Testi di riferimento:
Estill Voice Training System, Level One: Compulsory figures for Voice Control

Estill Voice training System level Two:
Figure Combinations for Six Voice qualities

Estill Etudes

Recitare il Musical: manuale per attori del Teatro Musicale, edizione italiana a cura di Marco Iacomelli e Francesco Marchesi.

Kurt Weill: brani tratti dal repertorio tedesco e inglese .

John Kander and Fred Ebb: brani scelti da Cabaret, Chicago, Il bacio della donna ragno.

Varie ed eventuali.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

La valutazione avverrà attraverso esame pratico esecutivo e sarà espressa da una commissione nominata dal Direttore e formata da 3 docenti: il Direttore, che la presiede, il docente titolare della disciplina, un docente titolare di una materia affine; il voto è espresso in trentesimi. L'esame si intende superato con una valutazione minima di 18/30. Qualora il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita la lode.

La commissione valuterà le capacità di autonoma e personale resa dei brani presentati: queste devono dimostrare chiaramente una competenza consapevole in termini di acquisizione tecnica e correlazione col dato attoriale.

Allo scopo la commissione si riserva anche di porgere al candidato quesiti relativi alle tecniche ed al linguaggio scelti in relazione al brano ed al personaggio presentati.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

TRUCCO

Disciplina	TRUCCO	SAD	ADRPRS027
Docente/i	Beatrice Cammarata		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Trucco. Luci, ombre, colore. Trucco base. Trucco di caratterizzazione

PREREQUISITI

Non si richiedono prerequisiti particolari

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Vedi dettaglio qui sotto

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Acquisizione dei concetti fondamentali di luce, ombra, colore nell'ambito del trucco in relazione alla morfologia del viso e alle sue necessità espressive. Classificazione dei principali materiali d'uso e loro proprietà.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Uso dei materiali e strumenti. L'allievo/a dovrà essere in grado di truccarsi da solo/a.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Valutazione della qualità del lavoro svolto.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Obiettivo non contemplato

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Accesso a testi e supporti multimediali in vista di ulteriori approfondimenti.

PROGRAMMA D'ESAME

Priore R., Make-up: istruzioni per l'uso, Milano, BCM
Anselmo S., Diventare esperti di make-up, Milano, LSWR

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Esame finale: esecuzione di un trucco a discrezione dell'insegnante.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

FORMAZIONE DELL'OPERATORE TEATRALE

Disciplina	FORMAZIONE DELL'OPERATORE TEATRALE	SAD	ADRPT042
Docente/i	Davide Ienco		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso introduce alla conoscenza di tutte le attività volte all'intervento didattico teatrale, l'educazione alla visione organizzativa di progetti didattici rivolti alle scuole primarie e secondarie, la conoscenza delle tecniche della formazione del pubblico e l'acquisizione di tutte le buone pratiche del project work e della scrittura di bandi e/o progetti per istituzioni private e/o pubbliche.

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare gli argomenti trattati anche attraverso a momenti di simulazione progettuale e a lavori di gruppo.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso "Formazione dell'operatore teatrale" ha come obiettivi: lo sviluppo di conoscenze in ambito di intervento didattico attraverso lo strumento teatrale; l'acquisizione di competenze organizzative per la realizzazione di progetti didattici rivolti alle scuole primarie e secondarie; la conoscenza delle tecniche della formazione del pubblico e l'acquisizione di tutte le buone pratiche del project work; l'acquisizione di competenze specifiche per la redazione di bandi culturali e/o sociali, progetti per istituzioni private e/o pubbliche. I risultati attesi verranno raggiunti attraverso l'acquisizione di competenze, conoscenze e stimoli durante le lezioni con il docente e con operatori del settore che operano negli ambiti lavorativi (culturali, didattici, istituzionali) di pertinenza. In particolare i risultati dell'apprendimento durante il corso si possono elencare a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo: Conoscenze altamente specializzate nel campo del project work e analisi di opportunità progettuali in ambito didattico/teatrale; Consapevolezza critica nella selezione degli stakeholder e interlocutori a cui presentare le proprie idee progettuali maturate grazie all'interfaccia tra ambiti diversi approfonditi durante le lezioni; Abilità specializzate, orientate al problem solving in ambito progettuale, necessarie nella ricerca e
nell'innovazione del pubblico; Sviluppo di nuove procedure lavorative integrate alla conoscenza di nuovi scenari culturali che vadano oltre allo spazio e all'edificio teatrale; Competenze nella gestione e trasformazione di contesti di lavoro o studio complessi attraverso nuovi approcci strategici in team maturati dai lavori di gruppo insieme al docente; Assunzione di responsabilità nelle esperienze progettuali volte al coordinamento di team, gruppi di lavoro e sviluppo di conoscenze delle prassi professionali, la calendarizzazione di scadenze, timing e piani di lavoro.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Conoscenze altamente specializzate nel campo del project work e analisi di opportunità progettuali in ambito didattico/teatrale; Comprensione nella selezione degli stakeholder e interlocutori a cui presentare le proprie idee progettuali maturate grazie all'interfaccia tra ambiti diversi approfonditi; Conoscenze delle terminologie tecniche e delle buone pratiche di budgeting, project work volte all'applicazione futura lavorativa e ad un eventuale approfondimento di studi successivo.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

1) conoscenza delle tipologie di rapporti con Istituzioni pubbliche e/o private che si rivolgono o finanziano progetti didattici teatrali; 2) conoscenza delle principali piattaforme e moduli da completare per la redazione progettuale; 3) conoscenza del sistema scolastico e delle esigenze principali dell'offerta extra-curricolare delle primarie e secondarie; 4) conoscenza degli elementi comuni e delle esigenze di formazione del pubblico; 5) conoscenza delle attività rivolte alla formazione del pubblico per l'avvicinamento alle arti dello spettacolo; 6) conoscenza delle professionalità organizzative e amministrative legate al project work; 7) conoscenza delle buone pratiche per la scrittura di un progetto e/o di un bando per l'ottenimento di finanziamenti.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Il giudizio in itinere e conclusivo sarà composto da una serie di elementi totalmente autonomi e comunque connessi tra loro. Per ogni studente verrà in particolare misurata attraverso l'ascolto durante le lezioni: l'attenzione, la curiosità di approfondimento dei singoli argomenti, la velocità nell'elaborare concetti e dibattiti, la volontà di approfondire e sperimentare nuovi ambiti culturali. Il controllo dell'apprendimento delle nozioni verrà in particolare misurato anche attraverso esercitazioni di gruppo in cui sarà previsto il coinvolgimento dei singoli studenti con affidamento di compiti specifici (con deadline definite) ed infine ogni 2 mesi sarà prevista una compilazione di un form google (con domande aperte e a crocette) con lo scopo di ripassare gli argomenti sviluppati e tenuti nelle lezioni precedenti.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Le abilità comunicative verranno affrontate, misurate e ampliate attraverso il perseguimento degli obiettivi e le conoscenze, durante il corso per tutti gli studenti. Sia in modalità singola che di gruppo. Verrà richiesta proattività durante i lavori di gruppo, e verranno approfondite attraverso simulazioni e case history, le tipologie di comunicazione verbale e di scrittura formale (mail e progetti) che permettano agli studenti di individuare le terminologie e le metodologie di approccio per ogni situazione istituzionale e/o formale.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

1) comprensione e analisi di tutte le possibili opportunità per scritture di progetti e fund-raising; 2) comprensione e simulazione di redazione in piattaforma di progetti didattici; 3) ricerca specifica delle informazioni per la scrittura di un progetto al fine di ottenere un finanziamento; 4) rendicontazione e budgeting di progetti didattici e formativi per le scuole; 5) acquisizione di tutte le competenze e gli strumenti per il lavoro in team; 6) capacità di scrittura bandi/progetti e interlocuzione con enti pubblici e/o privati per presentazione e gestione lavori commissionati.

PROGRAMMA D'ESAME

Al termine dell'unità didattica, l'esame prevede una prova scritta preliminare sotto forma di "lavoro di gruppo" volta alla valutazione della comprensione delle conoscenze previste dal programma. La prova orale sarà invece un colloquio volto ad accertare le conoscenze e le competenze degli studenti sugli argomenti del programma, con la simulazione di una possibile consuetudine lavorativa.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Le modalità di valutazione degli studenti verrà misurato attraverso prove in itinere in cui verrà verificato l'apprendimento delle lezioni precedentemente affrontate. La misurazione avverrà attraverso il controllo e confronto (senza alcuna votazione) delle risposte fornite dagli studenti attraverso form google specifici. Ed infine verrà misurata la partecipazione ai lavori di gruppo non solo rispetto alla capacità di presentazione di un progetto, ma anche tendendo conto del rispetto delle tempistiche e del corretto utilizzo formale del linguaggio con i futuri stakeholder lavorativi.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE

Disciplina	RECITAZIONE	SAD	ADRA006
Docente/i	Andrea Ascari		

DESCRIZIONE DEL CORSO

"Il Teatro Musicale anglosassone da Beggar's Opera a Company. Focus su Richard Rodgers compositore per Hart, Hammerstein e Sondheim."

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione e nei corsi paralleli saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e la pratica.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso introduce alla pratica musicale applicata alla recitazione nel repertorio del Teatro Musicale dal 1728, debutto di The Beggar's Opera, al 1970, anno di Company, concentrandosi sulle problematiche della recitazione cantata, del rapporto con l'accompagnamento strumentale e del passaggio tra battuta parlata e verso cantato all'interno di una narrazione coerente.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

1) lettura e interpretazione di spartiti e parti di libretto del repertorio fino al 1970; 2) capacità di "recitar cantando" in solo, duetto, piccolo ensemble e coro; 3) capacità di interpretare scene con alternanza di parlato e cantato; 4) applicazione pratica delle tecniche di recitazione in musica al repertorio del compositore Richard Rodgers.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

1) inquadramento storico, stilistico e sfide nella pratica del repertorio fino al 1970; 2) basi di lettura dello spartito e intonazione all'interno di un ensemble vocale; 3) conoscenza dei problemi specifici del canto a più voci e del rapporto tra testo, melodia e accompagnamento musicale; 4) conoscenza dei problemi specifici di applicazione delle tecniche di recitazione in musica al repertorio di Richard Rodgers che si estende dagli anni '20 ai '70 del secolo scorso.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

La pratica musicale con queste conoscenze potrà fondarsi su scelte interpretative personali che possano eventualmente trarre ispirazione e non semplicemente riprodurre interpretazioni musicali passate, anche per quanto riguarda il testo poetico e le sue implicazioni di ordine psicologico, etico, sociale e di genere.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

L'allievo sarà stimolato a sviluppare capacità di comunicare i principi della pratica vocale con chiarezza e precisione - con uso appropriato del lessico specifico della disciplina - oltre che a dare un'interpretazione attoriale espressiva e convincente.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

L'allievo saprà essere autonomo e competente nel preparare spartiti per audizioni, ruoli affidati o repertorio inedito. Sarà inoltre abile nel canto a più voci, sia simultaneo che dialogico.

PROGRAMMA D'ESAME

La propria linea vocale nel repertorio affrontato che comprende:
- John Gay, Beggar's Opera, Boosey & Co.
- J. Kern e O. Hammerstein: Show Boat vocal score, Hal Leonard;
- K. Weill e B. Brecht: Die Dreigroschenoper score, Schott;
- G. e I. Gershwin: Crazy For You vocal selection, Hal Leonard;
- Irving Berlin: Annie Get Your Gun, Hal Leonard;
- Cole Porter: Anything Goes + Kiss Me Kate, MTI Shows;
- Rodgers & Hart: Babes in Arms + The Boys From Syracuse + Pal Joey, MTI Shows;
- Rodgers & Hammerstein: Oklahoma! + Carousel + South Pacific + The Sound of Music, Hal Leonard;
- Rodgers & Sondheim: Can You Hear a Waltz?, MTI Shows;
- Sondheim & Furth: Company, MTI Shows.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Il monitoraggio sarà costante, essendo la pratica musicale individuale e corale elementi caratteristici della didattica. L'esame finale consiste nell'esecuzione di un brano dal repertorio preso in esame tra 3 presentati, in cui il singolo studente sarà valutato nella capacità di coordinarsi all'interno del contesto.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE

Disciplina	RECITAZIONE	SAD	ADRA006
Docente/i	Andrea Ascari		

DESCRIZIONE DEL CORSO

"Il Teatro Musicale anglosassone da Beggar's Opera a Company. Focus su Richard Rodgers compositore per Hart, Hammerstein e Sondheim."

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione e nei corsi paralleli saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e la pratica.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso introduce alla pratica musicale applicata alla recitazione nel repertorio del Teatro Musicale dal 1728, debutto di The Beggar's Opera, al 1970, anno di Company, concentrandosi sulle problematiche della recitazione cantata, del rapporto con l'accompagnamento strumentale e del passaggio tra battuta parlata e verso cantato all'interno di una narrazione coerente.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

1) lettura e interpretazione di spartiti e parti di libretto del repertorio fino al 1970; 2) capacità di "recitar cantando" in solo, duetto, piccolo ensemble e coro; 3) capacità di interpretare scene con alternanza di parlato e cantato; 4) applicazione pratica delle tecniche di recitazione in musica al repertorio del compositore Richard Rodgers.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

1) inquadramento storico, stilistico e sfide nella pratica del repertorio fino al 1970; 2) basi di lettura dello spartito e intonazione all'interno di un ensemble vocale; 3) conoscenza dei problemi specifici del canto a più voci e del rapporto tra testo, melodia e accompagnamento musicale; 4) conoscenza dei problemi specifici di applicazione delle tecniche di recitazione in musica al repertorio di Richard Rodgers che si estende dagli anni '20 ai '70 del secolo scorso.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

La pratica musicale con queste conoscenze potrà fondarsi su scelte interpretative personali che possano eventualmente trarre ispirazione e non semplicemente riprodurre interpretazioni musicali passate, anche per quanto riguarda il testo poetico e le sue implicazioni di ordine psicologico, etico, sociale e di genere.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

L'allievo sarà stimolato a sviluppare capacità di comunicare i principi della pratica vocale con chiarezza e precisione - con uso appropriato del lessico specifico della disciplina - oltre che a dare un'interpretazione attoriale espressiva e convincente.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

L'allievo saprà essere autonomo e competente nel preparare spartiti per audizioni, ruoli affidati o repertorio inedito. Sarà inoltre abile nel canto a più voci, sia simultaneo che dialogico.

PROGRAMMA D'ESAME

La propria linea vocale nel repertorio affrontato che comprende:
- John Gay, Beggar's Opera, Boosey & Co.
- J. Kern e O. Hammerstein: Show Boat vocal score, Hal Leonard;
- K. Weill e B. Brecht: Die Dreigroschenoper score, Schott;
- G. e I. Gershwin: Crazy For You vocal selection, Hal Leonard;
- Irving Berlin: Annie Get Your Gun, Hal Leonard;
- Cole Porter: Anything Goes + Kiss Me Kate, MTI Shows;
- Rodgers & Hart: Babes in Arms + The Boys From Syracuse + Pal Joey, MTI Shows;
- Rodgers & Hammerstein: Oklahoma! + Carousel + South Pacific + The Sound of Music, Hal Leonard;
- Rodgers & Sondheim: Can You Hear a Waltz?, MTI Shows;
- Sondheim & Furth: Company, MTI Shows.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Il monitoraggio sarà costante, essendo la pratica musicale individuale e corale elementi caratteristici della didattica. L'esame finale consiste nell'esecuzione di un brano dal repertorio preso in esame tra 3 presentati, in cui il singolo studente sarà valutato nella capacità di coordinarsi all'interno del contesto.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

RECITAZIONE

Disciplina	RECITAZIONE	SAD	ADRA006
Docente/i	Andrea Ascari		

DESCRIZIONE DEL CORSO

"Il Teatro Musicale anglosassone da Beggar's Opera a Company. Focus su Richard Rodgers compositore per Hart, Hammerstein e Sondheim."

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione e nei corsi paralleli saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e la pratica.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso introduce alla pratica musicale applicata alla recitazione nel repertorio del Teatro Musicale dal 1728, debutto di The Beggar's Opera, al 1970, anno di Company, concentrandosi sulle problematiche della recitazione cantata, del rapporto con l'accompagnamento strumentale e del passaggio tra battuta parlata e verso cantato all'interno di una narrazione coerente.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

1) lettura e interpretazione di spartiti e parti di libretto del repertorio fino al 1970; 2) capacità di "recitar cantando" in solo, duetto, piccolo ensemble e coro; 3) capacità di interpretare scene con alternanza di parlato e cantato; 4) applicazione pratica delle tecniche di recitazione in musica al repertorio del compositore Richard Rodgers.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

1) inquadramento storico, stilistico e sfide nella pratica del repertorio fino al 1970; 2) basi di lettura dello spartito e intonazione all'interno di un ensemble vocale; 3) conoscenza dei problemi specifici del canto a più voci e del rapporto tra testo, melodia e accompagnamento musicale; 4) conoscenza dei problemi specifici di applicazione delle tecniche di recitazione in musica al repertorio di Richard Rodgers che si estende dagli anni '20 ai '70 del secolo scorso.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

La pratica musicale con queste conoscenze potrà fondarsi su scelte interpretative personali che possano eventualmente trarre ispirazione e non semplicemente riprodurre interpretazioni musicali passate, anche per quanto riguarda il testo poetico e le sue implicazioni di ordine psicologico, etico, sociale e di genere.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

L'allievo sarà stimolato a sviluppare capacità di comunicare i principi della pratica vocale con chiarezza e precisione - con uso appropriato del lessico specifico della disciplina - oltre che a dare un'interpretazione attoriale espressiva e convincente.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

L'allievo saprà essere autonomo e competente nel preparare spartiti per audizioni, ruoli affidati o repertorio inedito. Sarà inoltre abile nel canto a più voci, sia simultaneo che dialogico.

PROGRAMMA D'ESAME

La propria linea vocale nel repertorio affrontato che comprende:
- John Gay, Beggar's Opera, Boosey & Co.
- J. Kern e O. Hammerstein: Show Boat vocal score, Hal Leonard;
- K. Weill e B. Brecht: Die Dreigroschenoper score, Schott;
- G. e I. Gershwin: Crazy For You vocal selection, Hal Leonard;
- Irving Berlin: Annie Get Your Gun, Hal Leonard;
- Cole Porter: Anything Goes + Kiss Me Kate, MTI Shows;
- Rodgers & Hart: Babes in Arms + The Boys From Syracuse + Pal Joey, MTI Shows;
- Rodgers & Hammerstein: Oklahoma! + Carousel + South Pacific + The Sound of Music, Hal Leonard;
- Rodgers & Sondheim: Can You Hear a Waltz?, MTI Shows;
- Sondheim & Furth: Company, MTI Shows.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Il monitoraggio sarà costante, essendo la pratica musicale individuale e corale elementi caratteristici della didattica. L'esame finale consiste nell'esecuzione di un brano dal repertorio preso in esame tra 3 presentati, in cui il singolo studente sarà valutato nella capacità di coordinarsi all'interno del contesto.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

ORGANIZZAZIONE

Disciplina	ORGANIZZAZIONE	SAD	ADREOS033
Docente/i	Davide Ienco		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso approfondisce la conoscenza di tutte le procedure volte alla creazione indipendente di un'attività teatrale: dalla costituzione e dall'organizzazione delle risorse, fino all'elaborazione drammaturgica e produttiva. Assimilati questi principi fondamentali, si allargheranno gli orizzonti formativi e il corso approfondirà gli aspetti possibilistici legati a un'attività teatrale, come ad esempio la co-produzione, la partecipazione o realizzazione di un estival e l'attenzione ai mercati internazionali culturali.

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare gli argomenti trattati.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso "Organizzazione e legislazione teatrale" ha come obiettivi: Fare dello spettacolo un'impresa ovvero costituire, organizzare e scrivere il proprio teatro. Allargare gli orizzonti: co-produzione, festival e i mercati internazionali. In particolare il corso approfondisce tutte le procedure volte alla creazione indipendente di un'attività teatrale: dalla costituzione e dall'organizzazione delle risorse, fino all'elaborazione drammaturgica e produttiva. Assimilati questi principi vengono allargati gli orizzonti formativi e il corso approfondisce gli aspetti possibilistici legati a un'attività teatrale, come ad esempio la co-produzione, la partecipazione o realizzazione di un festival. Oltre agli aspetti legali e giuridici nazionali verranno approfondite anche tematiche legate ai mercati internazionali culturali.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Conoscenze altamente specializzate nel campo organizzativo e legislativo teatrale; Comprensione delle differenti strutture legali che compongono l'ecosistema culturale nazionale e internazionale; Comprensione delle possibilità di diffusione e finanziamenti ministeriali per attività e progettualità culturali; Conoscenze delle terminologie tecniche e delle buone pratiche di budgeting, project work volte all'applicazione futura lavorativa e ad un eventuale approfondimento di studi successivo.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

1) conoscenza delle tipologie di impresa costituibili in materia di spettacolo; 2) conoscenza delle caratteristiche principali delle forme giuridiche (Associazione, Fondazione, Impresa Sociale, ONLUS); 3) conoscenza delle normative in materia di diritto d'autore dell'opera teatrale; 4) conoscenza degli elementi fondamentali per avviare un'attività drammaturgica autorale; 5) conoscenza delle pratiche e consuetudini volte a strutturare un rapporto di co-produzione teatrale; 6) conoscenza dei principali modelli, e relative trasformazioni, di organizzazione e programmazione di un festival; 7) conoscenza della dimensione qualitativa e quantitativa della possibilità di internazionalizzazione teatrale; 8) conoscenza dei mercati esteri e delle politiche culturali europee in materia teatrale.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Il giudizio in itinere e conclusivo sarà composto da una serie di elementi totalmente autonomi e comunque connessi tra loro. Per ogni studente verrà in particolare misurata attraverso l'ascolto durante le lezioni: l'attenzione, la curiosità di approfondimento dei singoli argomenti, la velocità nell'elaborare concetti e dibattiti, la volontà di approfondire e sperimentare nuovi ambiti culturali. Il controllo dell'apprendimento delle nozioni verrà in particolare misurato anche attraverso esercitazioni di gruppo in cui sarà previsto il coinvolgimento dei singoli studenti con affidamento di compiti specifici (con deadline definite) ed infine ogni 2 mesi sarà prevista una compilazione di un form google (con domande aperte e a crocette) con lo scopo di ripassare gli argomenti sviluppati e tenuti nelle lezioni precedenti.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Le abilità comunicative verranno affrontate, misurate e ampliate attraverso il perseguimento degli obiettivi e le conoscenze, durante il corso per tutti gli studenti. Sia in modalità singola che di gruppo. Verrà richiesta proattività durante i lavori di gruppo, e verranno approfondite attraverso simulazioni e case history, le tipologie di comunicazione verbale e di scrittura formale (mail e progetti) che permettano agli studenti di individuare le terminologie e le metodologie di approccio per ogni situazione istituzionale e/o formale.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

1) comprensione e analisi di quale forma costitutiva attuare in fase di avvio dell'impresa teatrale; 2) lettura e approfondimento di uno statuto societario; 3) lettura e compilazione dei modelli di registrazione e iscrizione SIAE per la tutela delle proprie opere; 4) acquisizione degli strumenti volti all'analisi di situazioni o progetti in co-produzione con approfondimenti di casistica italiana; 5) applicazione e compilazione di una proposta di inserimento
in un festival; 6) analisi dei costi/ricavi e costi/benefici legati alla realizzazione e programmazione di un festival; 7) analisi e comprensione dei mercati internazionali in materia culturale con particolare attenzione ai bandi promossi dalla Comunità Europea.

PROGRAMMA D'ESAME

Al termine del corso si terrà prova scritta preliminare, volta alla valutazione della comprensione delle conoscenze previste dal programma. La prova orale consisterà in un colloquio volto ad accertare le conoscenze e le competenze degli studenti sugli argomenti del programma, con una simulazione di una possibile consuetudine lavorativa.

Per l'u.d. 1 gli studenti sono tenuti a preparare:
- gli appunti delle lezioni;
- M. Gallina, Ri-Organizzare Teatro (capitoli 10 e 11), FrancoAngeli, 2014.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Le modalità di valutazione degli studenti verrà misurato attraverso prove in itinere in cui verrà verificato l'apprendimento delle lezioni precedentemente affrontate. La misurazione avverrà attraverso il controllo e confronto (senza alcuna votazione) delle risposte fornite dagli studenti attraverso form google specifici. Ed infine verrà misurata la partecipazione ai lavori di gruppo non solo rispetto alla capacità di presentazione di un progetto, ma anche tendendo conto del rispetto delle tempistiche e del corretto utilizzo formale del linguaggio con i futuri stakeholder lavorativi.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

COMPOSIZIONE DELL'AZIONE SCENICA

Disciplina	COMPOSIZIONE DELL'AZIONE SCENICA	SAD	ADRR020
Docente/i	Marco Di Stefano		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso si prefigge l'obiettivo di approfondire i problemi e i metodi delle tecniche di regia in maniera teorico-pratica ed è diviso in 3 Unità Didattiche.

Unità Didattica 1 (26 ore, 1 cfa): La regia teatrale: storia e metodi.
Unità Didattica 2 (26 ore, 1 cfa): Preparazione alla regia
Unità Didattica 3 (52 ore, 2 cfa): Ideazione e collaborazione

L'Unità Didattica 1 introduce ai maggiori protagonisti della regia e alle loro metodologie.
L'Unità Didattica 2 affronta la preparazione alla regia attraverso la lettura approfondita di testi teatrali e di teatro musicale e l'approccio alla loro messinscena.
L'Unità Didattica 3, quella più pratica, affronta la fase di ideazione e collaborazione; il lavoro sarà svolto su un testo proposto dal docente e sulla sua lettura approfondita in modo da sollecitare in ogni studente una lettura registica autonoma che lo possa portare ad approfondire la ricerca bibliografica e iconografica per la creazione di un portfolio di ricerca e di una dichiarazione di intenti. Inoltre sarà dato spazio alla questione della collaborazione, parlando dell'importanza del coreografo, dei collaboratori musicali e creativi (scenografia, costume, luci, suono, trucco etc.).

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e l'analisi.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso intende educare lo studente all'ambito della regia teatrale e dello spettacolo dal vivo. Allo studente verranno forniti nozioni approfondite di storia della regia in modo da poter riconoscere e decodificare le diverse metodologie e poetiche registiche dalle origini ai giorni nostri. Successivamente verrà affrontata la regia dal punto di vista teorico e pratico attraverso la lettura approfondita di un'opera di prosa e/o di teatro musicale in modo da fornire allo studente gli strumenti per poter ideare e progettare in modo autonomo un'idea di messa in scena dall'analisi del testo fino all'elaborazione di una dichiarazione di intenti.

Il corso vuole far maturare la consapevolezza dello studente attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi formativi: 1) padronanza del linguaggio registico nell'ambito dello spettacolo dal vivo. 2) capacità di lettura approfondita di un'opera teatrale e/o di teatro musicale e la conseguente ricerca bibliografica e iconografica. 3) definizione di una propria dichiarazione d'intenti su un'opera proposta dal docente.

Inoltre, lo studente sarà in grado autonomamente di continuare il suo processo di apprendimento della composizione dell'azione scenica, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico.

Le suddette competenze saranno verificate attraverso l'esposizione di un proprio progetto elaborato durante il corso.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Conoscenze e capacità di comprensione: 1) Conoscenza e capacità di comprensione degli stili di regia nel mondo del teatro e dello spettacolo dal vivo; 2) conoscenza e capacità di comprensione dei diversi elementi che compongono uno spettacolo dal vivo 3) conoscenza e capacità di comprensione delle strategie di direzione.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità: 1) capacità di analizzare criticamente un' opera teatrale; 2) identificare le diverse professionalità dello spettacolo dal vivo in modo da gettare le basi necessarie per la collaborazione; 3) capacità di stendere una dichiarazione d'intenti; 4) capacità di relazionarsi con i collaboratori; 5) Elaborare un progetto di messa in scena.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare le prove in un lavoro di regia. Sarà quindi in grado di valutarle autonomamente, elaborandole in azioni pratiche.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, per affrontare tutto il processo che conduce al lavoro di composizione scenica.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della composizione dell'azione scenica, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

PROGRAMMA D'ESAME

Per l'Unità Didattica 1 gli studenti sono tenuti a preparare:
- P. Bosisio, Storia della regia teatrale in Italia, Mondadori Università, Milano, 2003;
- U. Artioli (a cura di), Il teatro di regia. Genesi ed evoluzione 1870-1950, Carocci, Roma, 2019;
- L. Mango, Il Novecento del teatro. Una storia, Carocci, Roma, 2020.

Per l'Unità Didattica 2 gli studenti sono tenuti a preparare:
- Bertolt Brecht, Scritti Teatrali, Einaudi, Torino, 2001
- Claudio Meldolesi, Laura Olivi, Brecht regista Memorie dal Berliner Ensemble, Cue Press, Imola, 2015
- Bertolt Brecht, L'opera da tre soldi e Il cerchio di gesso del Caucaso in Bertolt Brecht, I capolavori, Einaudi, Torino, 2018
- gli appunti delle lezioni;

Per l'Unità Didattica 3 gli studenti sono tenuti a preparare:
- J. Deer, Dirigere il musical, Scuola del Teatro Musicale, Novara, 2018: studio approfondito dei capitoli 1-2-3.
- gli appunti delle lezioni;

Ulteriore materiale di approfondimento sarà fornito durante il corso.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Prova orale
Nella prova orale sarà valutata la conoscenza degli argomenti delineati nel programma e la capacità di progettare un piano di regia attraverso la discussione del progetto personale.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

COMPOSIZIONE DELL'AZIONE SCENICA

Disciplina	COMPOSIZIONE DELL'AZIONE SCENICA	SAD	ADRR020
Docente/i	Marco Di Stefano		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso si prefigge l'obiettivo di approfondire i problemi e i metodi delle tecniche di regia in maniera teorico-pratica ed è diviso in 3 Unità Didattiche.

Unità Didattica 1 (26 ore, 1 cfa): La regia teatrale: storia e metodi.
Unità Didattica 2 (26 ore, 1 cfa): Preparazione alla regia
Unità Didattica 3 (52 ore, 2 cfa): Ideazione e collaborazione

L'Unità Didattica 1 introduce ai maggiori protagonisti della regia e alle loro metodologie.
L'Unità Didattica 2 affronta la preparazione alla regia attraverso la lettura approfondita di testi teatrali e di teatro musicale e l'approccio alla loro messinscena.
L'Unità Didattica 3, quella più pratica, affronta la fase di ideazione e collaborazione; il lavoro sarà svolto su un testo proposto dal docente e sulla sua lettura approfondita in modo da sollecitare in ogni studente una lettura registica autonoma che lo possa portare ad approfondire la ricerca bibliografica e iconografica per la creazione di un portfolio di ricerca e di una dichiarazione di intenti. Inoltre sarà dato spazio alla questione della collaborazione, parlando dell'importanza del coreografo, dei collaboratori musicali e creativi (scenografia, costume, luci, suono, trucco etc.).

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e l'analisi.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso intende educare lo studente all'ambito della regia teatrale e dello spettacolo dal vivo. Allo studente verranno forniti nozioni approfondite di storia della regia in modo da poter riconoscere e decodificare le diverse metodologie e poetiche registiche dalle origini ai giorni nostri. Successivamente verrà affrontata la regia dal punto di vista teorico e pratico attraverso la lettura approfondita di un'opera di prosa e/o di teatro musicale in modo da fornire allo studente gli strumenti per poter ideare e progettare in modo autonomo un'idea di messa in scena dall'analisi del testo fino all'elaborazione di una dichiarazione di intenti.

Il corso vuole far maturare la consapevolezza dello studente attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi formativi: 1) padronanza del linguaggio registico nell'ambito dello spettacolo dal vivo. 2) capacità di lettura approfondita di un'opera teatrale e/o di teatro musicale e la conseguente ricerca bibliografica e iconografica. 3) definizione di una propria dichiarazione d'intenti su un'opera proposta dal docente.

Inoltre, lo studente sarà in grado autonomamente di continuare il suo processo di apprendimento della composizione dell'azione scenica, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico.

Le suddette competenze saranno verificate attraverso l'esposizione di un proprio progetto elaborato durante il corso.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Conoscenze e capacità di comprensione: 1) Conoscenza e capacità di comprensione degli stili di regia nel mondo del teatro e dello spettacolo dal vivo; 2) conoscenza e capacità di comprensione dei diversi elementi che compongono uno spettacolo dal vivo 3) conoscenza e capacità di comprensione delle strategie di direzione.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità: 1) capacità di analizzare criticamente un' opera teatrale; 2) identificare le diverse professionalità dello spettacolo dal vivo in modo da gettare le basi necessarie per la collaborazione; 3) capacità di stendere una dichiarazione d'intenti; 4) capacità di relazionarsi con i collaboratori; 5) Elaborare un progetto di messa in scena.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare le prove in un lavoro di regia. Sarà quindi in grado di valutarle autonomamente, elaborandole in azioni pratiche.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, per affrontare tutto il processo che conduce al lavoro di composizione scenica.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della composizione dell'azione scenica, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

PROGRAMMA D'ESAME

Per l'Unità Didattica 1 gli studenti sono tenuti a preparare:
- P. Bosisio, Storia della regia teatrale in Italia, Mondadori Università, Milano, 2003;
- U. Artioli (a cura di), Il teatro di regia. Genesi ed evoluzione 1870-1950, Carocci, Roma, 2019;
- L. Mango, Il Novecento del teatro. Una storia, Carocci, Roma, 2020.

Per l'Unità Didattica 2 gli studenti sono tenuti a preparare:
- Bertolt Brecht, Scritti Teatrali, Einaudi, Torino, 2001
- Claudio Meldolesi, Laura Olivi, Brecht regista Memorie dal Berliner Ensemble, Cue Press, Imola, 2015
- Bertolt Brecht, L'opera da tre soldi e Il cerchio di gesso del Caucaso in Bertolt Brecht, I capolavori, Einaudi, Torino, 2018
- gli appunti delle lezioni;

Per l'Unità Didattica 3 gli studenti sono tenuti a preparare:
- J. Deer, Dirigere il musical, Scuola del Teatro Musicale, Novara, 2018: studio approfondito dei capitoli 1-2-3.
- gli appunti delle lezioni;

Ulteriore materiale di approfondimento sarà fornito durante il corso.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Prova orale
Nella prova orale sarà valutata la conoscenza degli argomenti delineati nel programma e la capacità di progettare un piano di regia attraverso la discussione del progetto personale.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

COMPOSIZIONE DELL'AZIONE SCENICA

Disciplina	COMPOSIZIONE DELL'AZIONE SCENICA	SAD	ADRR020
Docente/i	Mirco Michelon		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso si prefigge l'obiettivo di approfondire i problemi e i metodi delle tecniche di regia teatrale-musicale in maniera teorico-pratica ed è diviso in 3 Unità Didattiche.

Unità Didattica 1 (26 ore, 1 cfa): La regia teatrale: storia e metodi.
Unità Didattica 2 (26 ore, 1 cfa): Preparazione alla regia
Unità Didattica 3 (52 ore, 2 cfa): Ideazione e collaborazione

L'Unità Didattica 1 introduce ai maggiori protagonisti della regia, soffermandosi sulle analogie e differenze tra regia teatrale e regia teatrale-musicale.
L'Unità Didattica 2 affronta la fase di preparazione alla regia attraverso esempi che permettano di definire una raccolta di impressioni e una visione analitica delle vicende e dei personaggi.
L'Unità Didattica 3, quella più pratica, affronta la fase di ideazione e collaborazione; il lavoro sarà svolto sul tema della fiaba, cercando di capire come un testo non teatrale sia diventato poi testo teatrale e ancora libretto per uno spettacolo musicale. Ci si vuole soffermare su: lettura ed interpretazione del testo, visione selettiva della storia e della società, tradizione, sezione del copione e della partitura, analisi del personaggio, regia e stile, visita del teatro, dichiarazione concettuale, immaginare il coro. Inoltre sarà dato spazio alla questione della collaborazione, parlando dell'importanza del coreografo, dei collaboratori musicali e creativi (scenografia, costume, luci, suono, trucco etc.).

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e l'analisi.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso ha i seguenti obiettivi formativi: educare lo studente all'ambito della regia, attraverso un'approfondita conoscenza teorica delle fasi nodali della storia della regia e permettergli così di decodificare una messa in scena e le principali articolazioni metodologiche della prassi registica, attraverso un esercizio concreto di messa in scena, sia essa teatrale che musicale.

I risultati attesi del corso contribuiranno alla maturazione dello studente attraverso le seguenti abilità che verranno acquisite: 1) padroneggiare il linguaggio registico in ambito teatrale e musicale; 2) affrontare una lettura approfondita di un testo di prosa e/o di un libretto di teatro musicale; 3) capacità di riconoscere e risolvere problemi di e con l'attore; 4) riuscire a definire un proprio stile, attraverso la definizione di una propria dichiarazione d'intenti, inclusa in un personale diario di regia da definire durante il corso.

Inoltre, lo studente sarà in grado autonomamente di: 1) raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare il lavoro pratico con gli attori; 2) continuare il suo processo di apprendimento della composizione dell'azione scenica, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

Le suddette competenze saranno verificate attraverso una prova pratica di esposizione del proprio lavoro.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

1) Conoscenza e capacità di comprensione degli stili di regia nel mondo del teatro e della musica; 2) conoscenza e capacità di comprensione delle strategie di direzione.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità: 1) capacità di analizzare criticamente un testo non teatrale, un testo teatrale, un libretto; 2) capacità di produrre i breakdown necessari per la collaborazione; 3) capacità di stendere una dichiarazione d'intenti; 4) capacità di relazionarsi con i collaboratori; 5) programmare un calendario di produzione; 6) presentare un progetto di regia elaborato da un diario di regia personale.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare le prove in un lavoro di regia. Sarà quindi in grado di valutarle autonomamente, elaborandole in azioni pratiche.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, per affrontare tutto il processo che conduce al lavoro di composizione scenica.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della composizione dell'azione scenica, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

PROGRAMMA D'ESAME

Per l'Unità Didattica 1 gli studenti sono tenuti a preparare:
- P. Bosisio, Storia della regia teatrale in Italia, Mondadori Università, Milano, 2003;
- U. Artioli (a cura di), Il teatro di regia. Genesi ed evoluzione 1870-1950, Carocci, Roma, 2019;
- L. Mango, Il Novecento del teatro. Una storia, Carocci, Roma, 2020.

Per l'Unità Didattica 2 gli studenti sono tenuti a preparare:
- gli appunti delle lezioni;
- J. Deer, Dirigere il musical, Scuola del Teatro Musicale, Novara, 2018: studio approfondito dei capitoli 1-2-3.

Per l'Unità Didattica 3 gli studenti sono tenuti a preparare:
- V. Propp, Morfologia della fiaba, edizione a scelta;
- gli appunti delle lezioni;
- Dispensa fornita durante il corso;

Ulteriore materiale di approfondimento sarà fornito durante il corso.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Prova scritta
Nella prova scritta sarà accertata l'applicazione degli argomenti delineati nel programma, su un testo assegnato, valutando la dimestichezza con questioni di analisi e spunti di riflessione.
Prova orale
Nella prova orale sarà accertata la capacità di progettare un piano di regia attraverso il personale lavoro del diario di regia.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

COMPOSIZIONE DELL'AZIONE SCENICA

Disciplina	COMPOSIZIONE DELL'AZIONE SCENICA	SAD	ADRR020
Docente/i	Francesco Marchesi, Mirco Michelon		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso approfondisce i problemi e i metodi delle tecniche di regia teatrale ed è diviso in 3 Unità Didattiche.

Unità Didattica 1 (52 ore, 2 cfa): Prove
Unità Didattica 2 (26 ore, 1 cfa): Produzione
Unità Didattica 3 (52 ore, 2 cfa): Collaborazione

L'Unità Didattica 1 affronta il lavoro dalle audizioni all'ultima prova filata in sala prove, soffermandosi su: casting breakdown, audizioni e callback per i ruoli principali, audizioni per il coro, casting non tradizionali, i livelli di staging, struttura dello staging, strumenti dello staging, principi per un blocking efficace, qualità compositive, guida del cast.
L'Unità Didattica 2 affronta il lavoro dalle prove tecniche alla prova generale, soffermandosi su: prove degli spazi, aggiunta delle scene e dell'attrezzeria, delle luci, dell'orchestra, disegno fonico e rinforzo sonoro, prove tecniche, aggiunta dei costumi, priorità e risoluzione dei problemi.
L'Unità Didattica 3 affronta il lavoro pratico su una rosa proposta di musicals per permettere al singolo allievo di mettere in pratica le proprie conoscenze; nello specifico si lavorerà su scene tratte da Tommy (Pete Townshend- The Who), Mamma mia (Benny Anderson-Björn Ulvaeus), Evita (Tim Rice-Andrew Lloyd Webber), Les Misérables (Claude-Michel Schonberg-Alain Boublil), The Lion King (Tim Rice-autori vari), Mary Poppins (Julian Fellowes-autori vari).

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare il processo delle prove e della produzione.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso ha i seguenti obiettivi formativi: 1) approfondire i problemi e i metodi delle tecniche di regia teatrale; 2) affrontare il lavoro dalle audizioni all'ultima prova filata in sala prove; 3) affrontare il lavoro dalle prove tecniche alla prova generale; 4) padroneggiare il linguaggio registico e imparare a mettersi in relazione con gli altri ambiti dello spettacolo (direzione musicale, coreografia, scenografia, costumi, luci, suono, trucco etc.).
I risultati attesi del corso contribuiranno alla maturazione dello studente attraverso le seguenti abilità che verranno acquisite: 1) capacità di programmare e gestire le audizioni; 2) capacità di elaborare uno staging efficace; 3) capacità di programmare e gestire le prove tecniche; 4) capacità di programmare e gestire l'aggiunta degli elementi scenografici, illuminotecnici, fonici, musicali e dei costumi.

Inoltre lo studente sarà in grado autonomamente di: 1) raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare le prove e la produzione; 2) continuare il suo processo di apprendimento della composizione dell'azione scenica, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

Le suddette competenze saranno verificate attraverso una prova pratica.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Conoscenze e capacità di comprensione: 1) Conoscenza e comprensione delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda la gestione del casting; 2) conoscenza e comprensione delle opportunità generali riferite allo staging; 3) conoscenza e comprensione delle peculiarità del passaggio dal lavoro in sala prove a quello in teatro; 4) conoscenza e comprensione del lavoro creativo del regista in relazione con le altre figure dello spettacolo (direzione musicale, coreografia, scenografia, costumi, luci, suono, trucco etc.).

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Conoscenza e capacità di comprensione applicate. Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità: 1) capacità di programmare e gestire le audizioni; 2) capacità di elaborare uno staging efficace; 3) capacità di programmare e gestire le prove tecniche; 4) capacità di programmare e gestire l'aggiunta degli elementi scenografici, illuminotecnici, fonici, musicali e dei costumi.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare le prove e la produzione. Sarà quindi in grado di valutarle autonomamente, elaborandole in azioni pratiche.
Lo studente sarà inoltre in grado di riflettere su quali siano i temi sociali ed etici insiti nella drammaturgia e come questi possano essere espressi nella messa in scena.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, per affrontare tutto il processo che conduce alle prove e alla produzione.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della composizione dell'azione scenica, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

PROGRAMMA D'ESAME

Gli studenti sono tenuti a preparare:
gli appunti delle lezioni.
J. Deer, Dirigere il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 3-4-5-6-7.
Dispensa fornita durante il corso.
Altri testi di approfondimento saranno proposti durante il corso.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Prova pratica
Nella prova pratica sarà accertata l'applicazione degli argomenti delineati nel programma, valutando la capacità di realizzare lo staging di una scena a scelta dello studente concordata col docente.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

COMPOSIZIONE DELL'AZIONE SCENICA

Disciplina	COMPOSIZIONE DELL'AZIONE SCENICA	SAD	ADRR020
Docente/i	Francesco Marchesi, Mirco Michelon		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso approfondisce i problemi e i metodi delle tecniche di regia teatrale, concentrandosi sul lavoro pratico con gli attori; ulteriore spunto di approfondimento teorico-pratico verterà su Much Ado about Nothing in due diverse maniere. Da una parte, un lavoro teorico-metodologico sul diverso modo di fare regia con l'omonimo testo teatrale di William Shakespeare, passando per l'opera lirica Béatrice et Bénédict di Hector Berlioz e il celebre film di Kenneth Branagh; dall'altra, un lavoro pratico sul musical di Bernard J Taylor Much Ado.

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e l'analisi.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso ha i seguenti obiettivi formativi: approfondire i problemi e i metodi delle tecniche di regia teatrale, concentrandosi sul lavoro pratico con gli attori.

I risultati attesi del corso contribuiranno alla maturazione dello studente attraverso le seguenti abilità che verranno acquisite: 1) capacità di relazionarsi con l'attore; 2) capacità di guidare il cast dalla lettura del copione al debutto; 3) capacità di riconoscere e risolvere problemi di e con l'attore.; 4) capacità di relazionarsi con i collaboratori.

Inoltre lo studente sarà in grado autonomamente di: 1) raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare il lavoro pratico con gli attori; 2) continuare il suo processo di apprendimento della composizione dell'azione scenica, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

Le suddette competenze saranno verificate attraverso una prova pratica.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Conoscenze e capacità di comprensione: 1) Conoscenza e capacità di comprensione del vocabolario usato per comunicare con l'attore; 2) conoscenza e capacità di comprensione delle strategie di direzione per guidare l'attore durante le prove.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Conoscenza e capacità di comprensione applicate. Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità: 1) capacità di relazionarsi con l'attore; 2) capacità di guidare il cast dalla lettura del copione al debutto; 3) capacità di riconoscere e risolvere problemi di e con l'attore.; 4) capacità di relazionarsi con i collaboratori.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare il lavoro pratico con gli attori. Sarà quindi in grado di valutarle autonomamente, elaborandole in azioni pratiche.
Lo studente sarà inoltre in grado di riflettere su quali siano i temi sociali ed etici insiti nella drammaturgia e come questi possano essere espressi nella messa in scena.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, per affrontare il lavoro pratico con gli attori.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Al termine del corso lo studente avrà le abilità necessarie per continuare il suo processo di apprendimento della composizione dell'azione scenica, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con un alto grado di autonomia.

PROGRAMMA D'ESAME

Gli studenti sono tenuti a preparare:
- gli appunti delle lezioni.
- J. Deer, Dirigere il musical, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito del capitolo 7.
- Dispensa fornita durante il corso

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Prova pratica
Nella prova pratica sarà accertata l'applicazione degli argomenti delineati nel programma, su un testo a scelta dello studente concordato col docente, valutando la capacità di dirigere il cast.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

PROGETT. E REALIZZAZIONE MASCHERE

Disciplina	PROGETT. E REALIZZAZIONE MASCHERE	SAD	ADRPRS023
Docente/i	Ilaria Ariemme		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Dopo una prima lezione storico-introduttiva sull'oggetto "maschera", affrontata nel suo legame con l'antropologia, il rito e lo spettacolo, il corso sarà diviso in tre parti laboratoriali:
PRIMA PARTE - LA MASCHERA INTEGRALE
Verrà proposto agli studenti un percorso laboratoriale di ricerca, sviluppo e creazione di una prima MASCHERA INTEGRALE che verrà realizzata mediante la tecnica tradizionale e artigianale del modellato in creta, calco in gesso e positivo in cartapesta. Le maschere confezionate verranno poi verificate e utilizzate nelle lezioni del Docente del corso di Recitazione Riccardo Pippa.

SECONDA PARTE - LA MASCHERA DELL'OPERA "MOLTO RUMORE PER NULLA"
Partendo dalle competenze tecniche guadagnate nella prima parte del corso e tramite un lavoro di analisi drammaturgia dell'opera e dei personaggi di "Molto rumore per nulla" di W.Shakespeare condotto in parallelo con il docenti di regia Mirko Michelon e della docente di costume Margherita Baldoni, verrà sviluppato un nuovo percorso laboratoriale per progettare e realizzare le maschere dell'opera.

TERZA PARTE - MASCHERA 4.0
Nelle ultime lezione del corso verrà dato spazio alla possibilità di reinterpretazione della maschera in ambito teatrale e di spettacolo (in senso generale), sia dal punto di vista formale/stilistico sia nella ricerca di materiali innovativi.
Verranno visionati esempi di maschere contemporanee frutto di contaminazioni artistiche, performative e tecnologiche e verrà chiesta agli studenti una riflessione e una ricerca personale mirata all'invenzione di una "Maschera 4.0".

Durante l'anno verranno proposti uno o più incontri con professionisti per approfondire aspetti tecnici o qualitativi legati all'oggetto maschera quali il rapporto tra i materiali tradizionali e quelli più innovativi con un approfondimento legato al tema del make-up teatrale (estremamente integrato e in dialogo con il tema della maschera teatrale).

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e l'analisi.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Gli obbiettivi del corso sono la conoscenza teorica dell'evoluzione formale, antropologica e stilistica della maschera nella storia e del contributo che essa ha apportato e apporta al linguaggio del mondo dello spettacolo sia esso prosa, lirica, musica o balletto.
Attraverso l'apprendimento delle fasi di lavoro di costruzione della maschera, il confronto con il lavoro di professionisti del settore e la ricerca di ambiti in cui l'oggetto maschera è sviluppato con metodologie innovative e/o alternative, lo studente verrà accompagnato a relazionarsi con la complessità del lavoro di creazione della maschera e del suo linguaggio e a relazionarsi con essa in maniera costruttiva e creativa.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Il corso si prefigge una conoscenza teorica dell'importanza della maschera nell'ambito dello spettacolo dal vivo e della performance in quanto oggetto artistico, drammaturgico e narrativo, inoltre si prefigge di fornire allo studente una conoscenza e capacità di comprensione delle questioni fondamentali legate alla figura del Creatore di maschere.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Il corso si prefigge di fornire una conoscenze di base delle storia della maschera e delle metodologie di realizzazione della stessa.
Durante il corso si cercherà di sviluppare la capacità di ricerca di fonti ed elaborazione creativa di uno o più progetti, attraverso mezzi personali, che possano esprimere al meglio le peculiarità artistiche personali ma sempre in relazione ad un percorso narrativo preciso.
Verrà approfondita la capacità di interpretazione di un dato testo o tema in relazione alla creazione pratica di un oggetto di grande valenza espressiva (la maschera).

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Il corso si prefigge di dare strumenti critici per creare un oggetto "maschera" all'interno di uno spettacolo e/o evento artistico sviluppando il suo significato drammaturgico all'interno della scelte registiche, stilistiche o performative.
Al termine del corso lo studente sarà in grado di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie per affrontare il lavoro di progettazione e realizzazione della maschera e sarà quindi in grado di valutarle autonomamente, organizzando il lavoro su se stesso e sulla creazione artistica.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni ad interlocutori specialisti e non specialisti.
Con chiarezza nell'esposizione e uso appropriato del lessico specifico della disciplina potrà relazionarsi ad un ipotetico team artistico e lavorare con competenza e autonomia allo sviluppo condiviso e organico di un progetto artistico comune.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Al termine del corso lo studente avrà guadagnato un alto grado di conoscenze professionali, la consapevolezza e l'autonomia adeguate per diventare un professionista e un consapevole fruitore all'interno del mondo dello spettacolo, sia da un punto di vista teorico/creativo che pratico/realizzativo.

PROGRAMMA D'ESAME

Per l'esame gli studenti sono tenuti a portare:
gli appunti delle lezioni teoriche (verrà fornito il materiale testuale, iconografico durante l'anno).
Il progetto delle tre maschere analizzate durante l'anno (completo di ricerca iconografica, moodboard e bozzetti grafici)
La Maschera INTEGRALE (realizzata in classe con i materiali indicati) e la Maschera dell'opera "Molto rumore per nulla" (realizzata in classe e in autonomia con i materiali ritenuti più idonei).
La Maschera 4.0 può rimanere un progetto di ricerca, non è necessario presentarla realizzata all'esame finale.

La seguente bibliografia è utile e consigliata, non è obbligatorio che gli studenti acquistino i testi indicati:

V.Turner, "Dal rito al teatro", Il Mulino, 1986.
Dario Fo, "Manuale minimo dell'attore", Einaudi, 2009
Jacques Lecoque, "Il corpo poetico. Un insegnamento della creazione teatrale", Arsenale Edizioni, 2021
Richard Corson, Beverly Gore Norcross, James Glavan, "Stage Makeup", Pearson, 10th Ediction.
Stefano Anselmo, "Il trucco e la maschera", Editrice BCM Milano, 1997.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Lo studente verrà valutato finale sulla base delle 3 maschere analizzate, progettate e realizzate durante il corso e che verranno presentate in sede d'esame:
- Maschera INTEGRALE
- Maschera dell'opera "Molto rumore per nulla"
- Progetto Maschera 4.0

Verranno valutati la capacità di indagare fonti e riferimenti, di sviluppare un'idea formale e stilistica originale e drammaturgicamente coerente con i temi proposti, di tradurla mediante elaborati grafici e di finalizzarla tramite la realizzazione delle maschere.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

ELEMENTI DI COSTUME PER IL TEATRO

Disciplina	ELEMENTI DI COSTUME PER IL TEATRO	SAD	ADRPRS028
Docente/i	Margherita Baldoni		

DESCRIZIONE DEL CORSO

PRIMA PARTE _ Analisi e definizione del significato di costume teatrale e del mestiere del costumista
Analisi e definizione del significato di costume teatrale attraverso la definizione e significato differente sia rispetto alle epoche storiche diverse che rispetto ai generi teatrali più diffusi, prosa, balletto, opera lirica, musical , intrattenimento come attività circense e performing art.
Introduzione al mestiere vero e proprio del costumista dove si andranno ad analizzare tutte le relazioni che intercorrono tra il costumista e il team creativo, e le fasi di lavoro che determinano il costume dal concepimento alla messa in scena.
SECONDA PARTE _ Elementi di storia per il costume teatrale
In questa seconda fase verra' analizzata brevemente l'evoluzione del costume teatrale dalla Antica Grecia, con la nascita della tragedia e della commedia ad oggi, cercando di indagare i vari elementi che componevano sia ll vestiario comune che quello del teatrante, durante le lezioni verranno presentati elementi di costume provenienti da sartorie teatrali per prendere realmente coscienza di cosa significa muoversi con un elemento di costume piuttosto che senza.
TERZA PARTE _ Elementi di progettazione del costume teatrale
Questa fase si articolerà in 5 lezioni, in questa fase si procederà all'applicazioni delle fasi descritte nella fase uno , cercando di individuare un testo che sia oggetto di studio e approfondimento nelle materie di regia e drammaturgia, portare una propria idea di costume e cercando di rappresentalo con i mezzi che si hanno a disposizione che possono essere disegni, schizzi, collage, immagini elaborate.
Revisione dei bozzetti con docente di regia, indicazioni di come potrebbero essere realizzati i costumi e quali materiali utilizzare capacità individuali di procurarsi il materiale per realizzare il costume inventato.

PREREQUISITI

conoscenza di base della storia del teatro

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

L'obbiettivo del corso porterà alla conoscenza teorica del contributo che il costumista apporta alla riuscita dello spettacolo sia esso prosa, lirica, musica o balletto, attraveso l'apprendimento delle fasi di lavoro , le conoscenze di base della storia del costume , l'applicazione di elementi d progettazioe del costume stesso.
Alla fine del corso l'allievo dovrebbe aver compreso la complessita del lavoro del costumista, conoscere l'importanza della relazione con il costume indossato, relazionarsi con il costume in maniera costruttiva e creativa.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Il corso si prefigge una conoscenza teorica dell'importanza del costume teatrale e della figura professionale ad esso dedicata sia nell'arco storico che nella rappresentazione contemporanea, l'allievo avrà conoscenze di base delle storia del costume teatrale e dell'uso del costume nella contemporaneità.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

il corso si prefigge una consapevolezza da parte degli attori del rapporto che c'è tra il corpo e il costume e quello che esso implica nell'interpretazione del personaggio , nella parte finale del corso si cercherà di sviluppare la capacità di elaborare creativamente un bozzetto attraverso mezzi personali che dia corpo ad un personaggio studiato e analizzato durante il corso.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Il corso si prefigge di dare strumenti critici per comprendere il giusto utilizzo del costume all'interno dello spettacolo e il suo significato drammaturgico all'interno della scelta registica.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Il corso si prefigge di creare degli interlocutori attenti e preparati quando si parla di costume all'interno di un team artistico e attori consapevoli dell'importanza del costume sai nella costruzione del persoanggio che nella relazione con tutta la macchina teatrale

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Il corso si prefigge di creare dei professionisti e degli spettatori consapevoli in grado di cogliere differenze qualitative e comunicative riguardanti il costume all'interno di uno spettacolo teatrale e la filiera che stà dietro la nascita di un costume teatrale .

PROGRAMMA D'ESAME

Paola Bignami: " Storia del costume teatrale. Oggetti per esibirsi nello spettacolo e in società" Carocci _ Roma - 2005
Silvana Sinisi "Cambi di scena. Teatro e arti visive nelle poetiche del novecento Bulzoni editore_ Roma _ 1995
IAntonella De Nisco i ndagine: moda e costume nel Teatro europeo del Novecento
dispense fornite dal docente
Paola Lo Sciuto "La forma è l'essenza. Storia del costume per lo spettacolo. Cinema, teatro, danza. L'arte del costume e il mestiere del costumista "_ Ps Edizioni _ 2015
Durante le lezioni verrano fornite dispenze per approfondire gli argomenti trattati.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

La valutazione avverrà in itinere con una valutazione alla fine di ogni fase di lavoro:
La scrittura di un articolo critico dopo aver visto almeno tre spettacoli dove il costume verra' analizzato e commentato
Una verifica orale per la fase due dove verranno verificate le conoscenze di base in storia del costume teatrale
Una elaborato grafico del bozzetto del costume concordato con il docente.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

ELEMENTI DI COSTUME PER IL TEATRO

Disciplina	ELEMENTI DI COSTUME PER IL TEATRO	SAD	ADRPRS028
Docente/i	Margherita Baldoni		

DESCRIZIONE DEL CORSO

PRIMA PARTE _ Analisi e definizione del significato di costume teatrale e del mestiere del costumista
Analisi e definizione del significato di costume teatrale attraverso la definizione e significato differente sia rispetto alle epoche storiche diverse che rispetto ai generi teatrali più diffusi, prosa, balletto, opera lirica, musical , intrattenimento come attività circense e performing art.
Introduzione al mestiere vero e proprio del costumista dove si andranno ad analizzare tutte le relazioni che intercorrono tra il costumista e il team creativo, e le fasi di lavoro che determinano il costume dal concepimento alla messa in scena.
SECONDA PARTE _ Elementi di storia per il costume teatrale
In questa seconda fase verra' analizzata brevemente l'evoluzione del costume teatrale dalla Antica Grecia, con la nascita della tragedia e della commedia ad oggi, cercando di indagare i vari elementi che componevano sia ll vestiario comune che quello del teatrante, durante le lezioni verranno presentati elementi di costume provenienti da sartorie teatrali per prendere realmente coscienza di cosa significa muoversi con un elemento di costume piuttosto che senza.
TERZA PARTE _ Elementi di progettazione del costume teatrale
Questa fase si articolerà in 5 lezioni, in questa fase si procederà all'applicazioni delle fasi descritte nella fase uno , cercando di individuare un testo che sia oggetto di studio e approfondimento nelle materie di regia e drammaturgia, portare una propria idea di costume e cercando di rappresentalo con i mezzi che si hanno a disposizione che possono essere disegni, schizzi, collage, immagini elaborate.
Revisione dei bozzetti con docente di regia, indicazioni di come potrebbero essere realizzati i costumi e quali materiali utilizzare capacità individuali di procurarsi il materiale per realizzare il costume inventato.

PREREQUISITI

conoscenza di base della storia del teatro

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

L'obbiettivo del corso porterà alla conoscenza teorica del contributo che il costumista apporta alla riuscita dello spettacolo sia esso prosa, lirica, musica o balletto, attraveso l'apprendimento delle fasi di lavoro , le conoscenze di base della storia del costume , l'applicazione di elementi d progettazioe del costume stesso.
Alla fine del corso l'allievo dovrebbe aver compreso la complessita del lavoro del costumista, conoscere l'importanza della relazione con il costume indossato, relazionarsi con il costume in maniera costruttiva e creativa.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Il corso si prefigge una conoscenza teorica dell'importanza del costume teatrale e della figura professionale ad esso dedicata sia nell'arco storico che nella rappresentazione contemporanea, l'allievo avrà conoscenze di base delle storia del costume teatrale e dell'uso del costume nella contemporaneità.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

il corso si prefigge una consapevolezza da parte degli attori del rapporto che c'è tra il corpo e il costume e quello che esso implica nell'interpretazione del personaggio , nella parte finale del corso si cercherà di sviluppare la capacità di elaborare creativamente un bozzetto attraverso mezzi personali che dia corpo ad un personaggio studiato e analizzato durante il corso.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Il corso si prefigge di dare strumenti critici per comprendere il giusto utilizzo del costume all'interno dello spettacolo e il suo significato drammaturgico all'interno della scelta registica.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Il corso si prefigge di creare degli interlocutori attenti e preparati quando si parla di costume all'interno di un team artistico e attori consapevoli dell'importanza del costume sai nella costruzione del persoanggio che nella relazione con tutta la macchina teatrale

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Il corso si prefigge di creare dei professionisti e degli spettatori consapevoli in grado di cogliere differenze qualitative e comunicative riguardanti il costume all'interno di uno spettacolo teatrale e la filiera che stà dietro la nascita di un costume teatrale .

PROGRAMMA D'ESAME

Paola Bignami: " Storia del costume teatrale. Oggetti per esibirsi nello spettacolo e in società" Carocci _ Roma - 2005
Silvana Sinisi "Cambi di scena. Teatro e arti visive nelle poetiche del novecento Bulzoni editore_ Roma _ 1995
IAntonella De Nisco i ndagine: moda e costume nel Teatro europeo del Novecento
dispense fornite dal docente
Paola Lo Sciuto "La forma è l'essenza. Storia del costume per lo spettacolo. Cinema, teatro, danza. L'arte del costume e il mestiere del costumista "_ Ps Edizioni _ 2015
Durante le lezioni verrano fornite dispenze per approfondire gli argomenti trattati.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

La valutazione avverrà in itinere con una valutazione alla fine di ogni fase di lavoro:
La scrittura di un articolo critico dopo aver visto almeno tre spettacoli dove il costume verra' analizzato e commentato
Una verifica orale per la fase due dove verranno verificate le conoscenze di base in storia del costume teatrale
Una elaborato grafico del bozzetto del costume concordato con il docente.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

ELEMENTI DI COSTUME PER IL TEATRO

Disciplina	ELEMENTI DI COSTUME PER IL TEATRO	SAD	ADRPRS028
Docente/i	Margherita Baldoni		

DESCRIZIONE DEL CORSO

PRIMA PARTE _ Analisi e definizione del significato di costume teatrale e del mestiere del costumista
Analisi e definizione del significato di costume teatrale attraverso la definizione e significato differente sia rispetto alle epoche storiche diverse che rispetto ai generi teatrali più diffusi, prosa, balletto, opera lirica, musical , intrattenimento come attività circense e performing art.
Introduzione al mestiere vero e proprio del costumista dove si andranno ad analizzare tutte le relazioni che intercorrono tra il costumista e il team creativo, e le fasi di lavoro che determinano il costume dal concepimento alla messa in scena.
SECONDA PARTE _ Elementi di storia per il costume teatrale
In questa seconda fase verra' analizzata brevemente l'evoluzione del costume teatrale dalla Antica Grecia, con la nascita della tragedia e della commedia ad oggi, cercando di indagare i vari elementi che componevano sia ll vestiario comune che quello del teatrante, durante le lezioni verranno presentati elementi di costume provenienti da sartorie teatrali per prendere realmente coscienza di cosa significa muoversi con un elemento di costume piuttosto che senza.
TERZA PARTE _ Elementi di progettazione del costume teatrale
Questa fase si articolerà in 5 lezioni, in questa fase si procederà all'applicazioni delle fasi descritte nella fase uno , cercando di individuare un testo che sia oggetto di studio e approfondimento nelle materie di regia e drammaturgia, portare una propria idea di costume e cercando di rappresentalo con i mezzi che si hanno a disposizione che possono essere disegni, schizzi, collage, immagini elaborate.
Revisione dei bozzetti con docente di regia, indicazioni di come potrebbero essere realizzati i costumi e quali materiali utilizzare capacità individuali di procurarsi il materiale per realizzare il costume inventato.

PREREQUISITI

conoscenza di base della storia del teatro

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

L'obbiettivo del corso porterà alla conoscenza teorica del contributo che il costumista apporta alla riuscita dello spettacolo sia esso prosa, lirica, musica o balletto, attraveso l'apprendimento delle fasi di lavoro , le conoscenze di base della storia del costume , l'applicazione di elementi d progettazioe del costume stesso.
Alla fine del corso l'allievo dovrebbe aver compreso la complessita del lavoro del costumista, conoscere l'importanza della relazione con il costume indossato, relazionarsi con il costume in maniera costruttiva e creativa.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Il corso si prefigge una conoscenza teorica dell'importanza del costume teatrale e della figura professionale ad esso dedicata sia nell'arco storico che nella rappresentazione contemporanea, l'allievo avrà conoscenze di base delle storia del costume teatrale e dell'uso del costume nella contemporaneità.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

il corso si prefigge una consapevolezza da parte degli attori del rapporto che c'è tra il corpo e il costume e quello che esso implica nell'interpretazione del personaggio , nella parte finale del corso si cercherà di sviluppare la capacità di elaborare creativamente un bozzetto attraverso mezzi personali che dia corpo ad un personaggio studiato e analizzato durante il corso.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Il corso si prefigge di dare strumenti critici per comprendere il giusto utilizzo del costume all'interno dello spettacolo e il suo significato drammaturgico all'interno della scelta registica.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Il corso si prefigge di creare degli interlocutori attenti e preparati quando si parla di costume all'interno di un team artistico e attori consapevoli dell'importanza del costume sai nella costruzione del persoanggio che nella relazione con tutta la macchina teatrale

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Il corso si prefigge di creare dei professionisti e degli spettatori consapevoli in grado di cogliere differenze qualitative e comunicative riguardanti il costume all'interno di uno spettacolo teatrale e la filiera che stà dietro la nascita di un costume teatrale .

PROGRAMMA D'ESAME

Paola Bignami: " Storia del costume teatrale. Oggetti per esibirsi nello spettacolo e in società" Carocci _ Roma - 2005
Silvana Sinisi "Cambi di scena. Teatro e arti visive nelle poetiche del novecento Bulzoni editore_ Roma _ 1995
IAntonella De Nisco i ndagine: moda e costume nel Teatro europeo del Novecento
dispense fornite dal docente
Paola Lo Sciuto "La forma è l'essenza. Storia del costume per lo spettacolo. Cinema, teatro, danza. L'arte del costume e il mestiere del costumista "_ Ps Edizioni _ 2015
Durante le lezioni verrano fornite dispenze per approfondire gli argomenti trattati.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

La valutazione avverrà in itinere con una valutazione alla fine di ogni fase di lavoro:
La scrittura di un articolo critico dopo aver visto almeno tre spettacoli dove il costume verra' analizzato e commentato
Una verifica orale per la fase due dove verranno verificate le conoscenze di base in storia del costume teatrale
Una elaborato grafico del bozzetto del costume concordato con il docente.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

ELEMENTI DI COSTUME PER IL TEATRO

Disciplina	ELEMENTI DI COSTUME PER IL TEATRO	SAD	ADRPRS028
Docente/i	Margherita Baldoni		

DESCRIZIONE DEL CORSO

PRIMA PARTE _ Analisi e definizione del significato di costume teatrale e del mestiere del costumista
Analisi e definizione del significato di costume teatrale attraverso la definizione e significato differente sia rispetto alle epoche storiche diverse che rispetto ai generi teatrali più diffusi, prosa, balletto, opera lirica, musical , intrattenimento come attività circense e performing art.
Introduzione al mestiere vero e proprio del costumista dove si andranno ad analizzare tutte le relazioni che intercorrono tra il costumista e il team creativo, e le fasi di lavoro che determinano il costume dal concepimento alla messa in scena.
SECONDA PARTE _ Elementi di storia per il costume teatrale
In questa seconda fase verra' analizzata brevemente l'evoluzione del costume teatrale dalla Antica Grecia, con la nascita della tragedia e della commedia ad oggi, cercando di indagare i vari elementi che componevano sia ll vestiario comune che quello del teatrante.
Durante le lezioni verranno presentati elementi di costume provenienti da sartorie teatrali per prendere realmente coscienza di cosa significa muoversi con un elemento di costume piuttosto che senza.
TERZA PARTE _ Elementi di progettazione del costume teatrale
Questa fase si articolerà in 5 lezioni. In questa fase si procederà all'applicazione delle fasi descritte nella fase due, cercando di individuare un testo che sia oggetto di studio e approfondimento nelle materie di regia e drammaturgia, di portare una propria idea di costume, e di rappresentalo con i mezzi che si hanno a disposizione che possono essere disegni, schizzi, collage, immagini elaborate.
Revisione dei bozzetti con docente di regia, indicazioni di come potrebbero essere realizzati i costumi e quali materiali utilizzare capacità individuali di procurarsi il materiale per realizzare il costume inventato.

PREREQUISITI

Conoscenza base della storia del teatro

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

L'obbiettivo del corso è la conoscenza teorica del contributo che il costumista apporta alla riuscita dello spettacolo sia esso prosa, lirica, musica o balletto, attraveso l'apprendimento delle fasi di lavoro, le conoscenze di base della storia del costume, e l'applicazione di elementi d progettazioe del costume stesso. Alla fine del corso l'allievo dovrebbe aver compreso la complessita del lavoro del costumista, conoscere l'importanza della relazione con il costume indossato, e relazionarsi con il costume in maniera costruttiva e creativa.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

il corso si prefigge una conoscenza teorica dell'importanza del costume teatrale e della figura professionale ad esso dedicata, sia nell'arco storico che nella rappresentazione contemporanea. L'allievo avrà conoscenze di base delle storia del costume teatrale e dell'uso del costume nella contemporaneità.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Il corso si prefigge una consapevolezza da parte degli attori del rapporto che c'è tra il corpo e il costume e quello che esso implica nell'interpretazione del personaggio. Nella parte finale del corso si cercherà di sviluppare la capacità di elaborare creativamente un bozzetto attraverso mezzi personali che dia corpo ad un personaggio studiato e analizzato durante il corso.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Il corso si prefigge di dare strumenti critici per comprendere il giusto utilizzo del costume all'interno dello spettacolo e il suo significato drammaturgico all'interno della scelta registica.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Il corso si prefigge di creare degli interlocutori attenti e preparati quando si parla di costume all'interno di un team artistico e attori consapevoli dell'importanza del costume sai nella costruzione del persoanggio che nella relazione con tutta la macchina teatrale.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Il corso si prefigge di creare degli professionisti e spettatori consapevoli e in grado di cogliere differenze qualitative e comunicative riguardanti il costume all'interno di uno spettacolo teatrale e la filiera che stà dietro la nascita di un costume teatrale .

PROGRAMMA D'ESAME

Paola Bignami: Storia del costume teatrale . Oggetti per esibirsi nello spettacolo e in società" Carocci_Roma_ 2005
Silvana Sinisi: Cambi di scena. Teatro e arti visive nelle petiche del novecento" Bulzoni Editore_Roma_ 1995
Paola Lo Sciuto " La forma e' l'essenza ", PS Edizioni _ 2018
Durante le lezioni verranno fornite delle dispense dall'insegnante

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

La valutazione avverrà in itinere con una valutazione alla fine di ogni fase di lavoro:
La scrittura di un articolo critico dopo aver visto almeno tre spettacoli dove il costume verra' analizzato e commentato
Una verifica orale per la fase due dove verranno verificate le conoscenze di base in storia del costume teatrale
Una elaborato grafico del bozzetto del costume concordato con il docente.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

ADATT. TESTI E SCRITTURA SCENICA

Disciplina	ADATT. TESTI E SCRITTURA SCENICA	SAD	ADRDS030
Docente/i	Carlo Susa		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso si propone di analizzare le principali forme drammatiche utilizzate in epoca contemporanea, con l'intento di fornire agli studenti strumenti utili a condurre un'approfondita analisi drammaturgica di un testo e i primi rudimenti di scrittura teatrale. Per ottenere questi obiettivi, il percorso didattico si struttura in quattro parti, tra loro intrecciate e complementari: due di natura storico-analitica e due di natura teorico-pratica.
Le due unità didattiche di natura storica ripercorrono le principali linee-guida della storia del teatro musicale e di prosa che hanno caratterizzato il XIX e il XX secolo, privilegiando le civiltà teatrali sviluppatesi in Europa occidentale, in Russia e negli Stati Uniti. Si segue il doppio binario del teatro di prosa e di quello musicale, soffermandosi sia sulle specificità dei due ambiti, sia sui loro collegamenti e omologie, oltre che sui rapporti tra testo e musica nelle diverse epoche storiche.
Per quanto riguarda invece le due unità di natura teorico-pratica più direttamente legate alla scrittura teatrale, si prevede di analizzare le forme drammatiche delle quali si sono visti l'origine e lo sviluppo nelle unità storiche, fornendo degli strumenti utili a gestirle drammaturgicamente nell'ambito di un progetto di messa in scena. Entrando più nello specifico, la prima unità è dedicata all'analisi e alla scrittura drammaturgica e prevede l'approfondimento di elementi introdotti nel corso del secondo anno, quali il concetto di conflitto drammatico; la figura del protagonista, i suoi desideri e obiettivi, gli ostacoli che si frappongono tra lui e il suo obiettivo principale; la caratterizzazione degli altri personaggi; la natura dei generi e degli stili drammaturgici; il concetto di struttura e la divisione in unità drammatiche (atti). Tale approfondimento prevede il supporto della visione critica di alcuni video di spettacoli teatrali o di film, e una serie di esercizi di scrittura, da svolgere sia ex tempore, che in modo più ragionato al di fuori delle ore di lezione.
La seconda unità teorico-pratica prevede l'approfondimento, con l'ausilio di strumenti analoghi alla prima, di un archetipo che nell'ultimo secolo ha assunto una rilevanza senza precedenti, sia per ciò che concerne lo sviluppo dei testi drammatici, sia per quanto riguarda il lavoro di interpretazione e sviluppo dei personaggi: il cosiddetto 'viaggio dell'eroe', teorizzato e codificato da Joseph Campbell e Christopher Vogler.

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame è importante possedere una conoscenza di base della storia del teatro e della drammaturgia di epoca antica, medievale e moderna. In ogni caso, a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e l'analisi dei testi proposti anche nel caso in cui lo studente avesse scarse conoscenze pregresse.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

I risultati di apprendimento attesi al termine del corso, definiti secondo i parametri europei esemplificati nei cinque descrittori di Dublino sono i seguenti.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Alla fine del corso, gli studenti saranno in grado di analizzare un testo drammatico, uno spettacolo teatrale, o un film, essendo in grado di comprenderne la struttura, i meccanismi di funzionamento principali e le linee di sviluppo fondamentali, oltre che di ricostruire gli archi di trasformazione dei personaggi che vi agiscono. Queste conoscenze amplieranno e completeranno le loro competenze professionali e saranno loro utili anche nel momento in cui dovessero approcciarsi a forme di espressione non strettamente riconducibili alla drammaturgia (come la narrativa, il giornalismo, le arti figurative, la musica), ma che ne mutuano alcune caratteristiche fondamentali.
Per quanto riguarda la parte storico-critica del corso, che chiude un percorso triennale, gli studenti acquisiranno la capacità di saper leggere e interpretare natura, funzioni e poetiche dei principali autori, gruppi e istanze teatrali e spettacolari che hanno caratterizzato la storia del teatro della seconda metà dell'Ottocento e del secolo scorso. Più specificamente, matureranno un'idea precisa delle più importanti concezioni teatrali sviluppatesi nel mondo occidentale nell'ultimo secolo e mezzo e del ruolo e delle funzioni in esse svolti dall'attore.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Gli studenti saranno in grado di applicare i principi di analisi e la scrittura alla composizione dei loro testi drammatici. Saranno anche in grado di intervenire in modo più efficace sui testi drammatici ai quali potranno essere chiamati a lavorare nel corso della loro vita professionale e di concepire dei più efficaci progetti di interpretazione e messa in scena, che tengano conto non solo dei loro elementi denotativi e connotativi, ma anche di quelli strutturali.
Si prevede che gli studenti siano anche in grado di confrontarsi con le principali problematiche relative alla storia del teatro e dello spettacolo contemporaneo e che possano aver sviluppato una propria capacità di ricerca e apprendimento in relazione agli ambiti trattati dal corso, capendo meglio quali sono i testi, le tipologie di spettacolo teatrale e le tendenze maggiormente in linea con le proprie capacità e il proprio stile performativo.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Avendo acquisito la capacità di analizzare approfonditamente un testo drammatico e di comporne uno proprio, gli studenti potranno maturare una maggiore autonomia e profondità di giudizio, nel momento in cui si troveranno a confrontarsi professionalmente con testi teatrali o sceneggiature. A quel punto, il loro giudizio sulle caratteristiche e i punti di forza e di debolezza del testo drammatico sarà ancora più circostanziato, potendo condividere anche tecnicamente il punto di vista dell'autore.
Si prevede che gli studenti possano altresì imparare ad avvalersi di strumenti intellettuali che li mettano in condizione di approcciarsi a spettacoli, autori, testi teatrali, allestimenti, attività di compagnie e proposte di centri di produzione spettacolare, essendo in grado di metterli in relazione alle tradizioni nelle quali si inseriscono e di rendere possibile sia una comprensione delle istanze critiche di norma utilizzate nel mondo dello spettacolo, sia un'interpretazione personale che possa metterli in relazione con il proprio gusto e la propria poetica.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Gli studenti acquisiranno la capacità di utilizzare correttamente i principali termini del vocabolario tecnico specifico della drammaturgia e della storia del teatro. In questo modo saranno in grado di organizzare meglio e in modo più chiaro i loro discorsi analitici riguardanti testi e spettacoli teatrali, sceneggiature e film e esporre in modo corretto e articolato i contenuti del corso e le idee che hanno maturato su di essi.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Gli aspetti sottolineati in relazione allo sviluppo dell'autonomia di giudizio si legano anche all'acquisizione delle capacità di apprendimento. In modo simile alle abilità nello svolgimento dei lavori manuali, in drammaturgia le capacità analitiche e la creatività aumentano con l'esercizio e con la familiarità con gli attrezzi del mestiere. Inoltre, nel corso delle lezioni, verranno date informazioni utili a sviluppare ulteriormente le conoscenze e le competenze maturate nell'ambito del corso anche dopo la sua conclusione: si indicheranno saggi, monografie, manuali di scrittura, esercizi da compiere, ed eventualmente tipologie di corsi da seguire per sviluppare le differenti abilità necessarie allo sviluppo delle capacità drammaturgiche e la conoscenza storico-critica della storia del teatro e dello spettacolo. Per quanto concerne specificamente quest'ultimo ambito, gli studenti saranno stimolati a considerare le conoscenze storiche come un possibile inventario di soluzioni che possano rispondere alle loro esigenze lavorative, consentendo loro di essere anche in grado di collaborare proficuamente con le altre figure professionali che agiscono negli ambiti artistici e spettacolari.

PROGRAMMA D'ESAME

Unità didattica 1
Per l'u.d. 1, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:
Gli appunti delle lezioni;
Y. Lavandier, "L'abc della drammaturgia", Roma, Audino, 2001, 2 voll., I, pp. 30-239.

Unità didattica 2
Per l'u.d. 2, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:
Gli appunti delle lezioni;
Giovanni Morelli, "L'opera II", Italian Culture On the Net, 2003.

Unità didattica 3
Per l'u.d. 3, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:
Gli appunti delle lezioni;
C. Bernardi, C. Susa (a cura di), "Storia Essenziale del Teatro", Vita e Pensiero, Milano, 2005, in particolare pp. 256-379 e pp. 411-465 (per i testi relativi al periodo in oggetto);
Tre testi teatrali trattati nell'ambito del corso, in qualsiasi edizione critica disponibile. In caso di dubbi riguardanti la scelta delle letture, il docente è disponibile a consigliare gli studenti.

Unità didattica 4
Per l'u.d. 4, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:
Gli appunti delle lezioni;
C. Vogler, "Il viaggio dell'eroe. La struttura del mito ad uso di scrittori di narrativa e di cinema", Roma, Audino, 2010.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Orale: la prova orale consiste in un colloquio sugli argomenti trattati nell'ambito delle due unità di natura storica, volto ad accertare le capacità di memorizzare tendenze, fenomeni e protagonisti caratterizzanti i periodi presi in esame e di analizzare criticamente le tre opere teatrali preparate dal candidato. Alla conclusione del primo semestre, sarà concessa agli studenti che lo riterranno opportuno la possibilità di sostenere una prova d'esame sulla parte di programma svolta sino a quel momento. A coloro che passeranno tale prova sarà scontata la relativa parte di programma in occasione dell'esame finale.
Scritta: la parte scritta consiste nello svolgimento di una serie di esercizi di analisi, scrittura e riscrittura di testi teatrali che verranno assegnati durante lo svolgimento del corso, in parte essendo assegnati dal docente e in parte in base alle scelte dello studente.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

ORGANIZZ. E OBBLIGHI DI PALCOSCENICO

Disciplina	ORGANIZZ. E OBBLIGHI DI PALCOSCENICO	SAD	ADREOS035
Docente/i	Davide Ienco		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso introduce alla conoscenza di tutte le maestranze creative, artistiche e tecniche che lavorano in uno spazio teatrale, e affronta i diritti, doveri e obblighi delle singole figure, in relazione alle attività mirate alla rappresentazione o alla funzionalità di un esercizio teatrale.

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare gli argomenti trattati.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso "Organizzazione di palcoscenico" ha l'obiettivo di far percepire agli studenti Il teatro come lavoro collettivo: diritti, doveri e obblighi per stare in palcoscenico. In particolare il corso approfondisce la conoscenza di tutte le maestranze creative, artistiche e tecniche che lavorano in uno spazio teatrale, e affronta i diritti, doveri e obblighi delle singole figure, in relazione alle attività mirate alla rappresentazione o alla funzionalità di un esercizio teatrale. Assimilate queste informazioni vengono allargati gli orizzonti formativi e il corso approfondisce attraverso appuntamenti, incontri, interviste a professionisti, direttori e maestranze dello spettacolo, tutte le sfaccettature e le peculiarità delle professionalità creative, artistiche e produttive.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Conoscenze altamente specializzate nel campo organizzativo e legislativo teatrale; Comprensione delle differenti tipologie di rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo; Conoscenza del CCNLS e di tutti i suoi aggiornamenti vigenti; Conoscenza del Regolamento di palcoscenico; Comprensione delle professionalità organizzative e amministrative del settore delle performing arts; Conoscenza della normativa La sicurezza sui luoghi di lavoro, il D.Lgs 81/08; Conoscenza delle forme assicurative previdenziali nel paese di pertinenza.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

1) conoscenza delle tipologie di rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo; 2) conoscenza del CCNLS e di tutti i suoi aggiornamenti vigenti; 3) conoscenza del Regolamento di palcoscenico; 4) conoscenza degli elementi comuni principali di una scrittura teatrale; 5) conoscenza delle professionalità tecniche; 6) conoscenza delle professionalità organizzative e amministrative; 7) conoscenza della normativa La sicurezza sui luoghi di lavoro, il D.Lgs 81/08; 8) conoscenza delle forme assicurative previdenziali INPS ed EX-ENPALS.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Il giudizio in itinere e conclusivo sarà composto da una serie di elementi totalmente autonomi e comunque connessi tra loro. Per ogni studente verrà in particolare misurata attraverso l'ascolto durante le lezioni: l'attenzione, la curiosità di approfondimento dei singoli argomenti, la velocità nell'elaborare concetti e dibattiti, la volontà di approfondire e sperimentare nuovi ambiti culturali. Il controllo dell'apprendimento delle nozioni verrà in particolare misurato anche attraverso esercitazioni di gruppo in cui sarà previsto il coinvolgimento dei singoli studenti con affidamento di compiti specifici (con deadline definite) ed infine ogni 2 mesi sarà prevista una compilazione di un form google (con domande aperte e a crocette) con lo scopo di ripassare gli argomenti sviluppati e tenuti nelle lezioni precedenti.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Le abilità comunicative verranno affrontate, misurate e ampliate attraverso il perseguimento degli obiettivi e le conoscenze, durante il corso per tutti gli studenti. Sia in modalità singola che di gruppo. Verrà richiesta proattività durante i lavori di gruppo, e verranno approfondite attraverso simulazioni e case history, le tipologie di comunicazione verbale e di scrittura formale (mail e progetti) che permettano agli studenti di individuare le terminologie e le metodologie di approccio per ogni situazione istituzionale e/o formale.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

1) comprensione e analisi di una proposta contrattuale lavorativa; 2) collocazione gerarchica delle figure tecnico-artistico-creative dello spettacolo dal vivo; 3) ricerca specifica delle informazioni relative alle normative vigenti in materia contrattuale; 4) acquisizione dei diritti e doveri di uno scritturato nelle fasi di allestimento, prove e repliche di una produzione; 5) applicazione e rispetto del Regolamento di palcoscenico; 6) formazione e applicazione verso le buone pratiche e consuetudini lavorative, con particolare riferimento alle dinamiche ricorrenti nel settore dello spettacolo dal vivo.

PROGRAMMA D'ESAME

Al termine del corso si terrà prova scritta preliminare, volta alla valutazione della comprensione delle conoscenze previste dal programma. La prova orale consisterà in un colloquio volto ad accertare le conoscenze e le competenze degli studenti sugli argomenti del programma, con una simulazione di una possibile consuetudine lavorativa.

Per l'u.d. 1 gli studenti sono tenuti a preparare:
- gli appunti delle lezioni;
- M. Gallina, Ri-Organizzare Teatro (capitolo 12), FrancoAngeli, 2014.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Le modalità di valutazione degli studenti verrà misurato attraverso prove in itinere in cui verrà verificato l'apprendimento delle lezioni precedentemente affrontate. La misurazione avverrà attraverso il controllo e confronto (senza alcuna votazione) delle risposte fornite dagli studenti attraverso form google specifici. Ed infine verrà misurata la partecipazione ai lavori di gruppo non solo rispetto alla capacità di presentazione di un progetto, ma anche tendendo conto del rispetto delle tempistiche e del corretto utilizzo formale del linguaggio con i futuri stakeholder lavorativi.

Scuola del Teatro Musicale

Teatro Coccia, Novara
Teatro degli Arcimboldi, Milano
Teatro Il Maggiore, Verbania
Teatro Politeama Pratese, Prato

+39 02 8089 8907
www.scuolateatromusicale.it

Anno Accademico 2021/2022

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale

Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione (DADPL02)

LINGUA INGLESE PROVA FINALE

Disciplina	LINGUA INGLESE PROVA FINALE	SAD	ADRPL016
Docente/i	Cecilia Andreasi		

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso verterà sulla presentazione dell'IPA (International Phonetic Alphabet) e sulle principali regole fonologiche della lingua inglese, grazie alle quali lo studente sarà in grado di affinare la propria pronuncia, leggere e trascrivere, con il supporto di un dizionario, testi in IPA.

PREREQUISITI

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame, è raccomandabile una conoscenza minima della lingua inglese; tuttavia, a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e la pratica. The exam mode for SLD students and/or for students with other disabilities will have to be agreed with the teacher in accordance with the Direction.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso è mirato alla riproduzione e all'imitazione dei suoni vocalici e consonantici propri della lingua inglese. Lo studente sarà guidato dal docente a mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il corso, fino a diventare consapevole della propria pronuncia e indipendente nello studio e nella pratica delle regole fonologiche inglesi.

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Una volta acquisite le basi fonologiche inglesi, lo studente migliorerà la sua capacità di comprensione orale della lingua.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)

Grazie alla pratica e allo svolgimento di esercizi di pronuncia mirati, lo studente migliorerà le sue abilità nella produzione della lingua a livello orale.

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Indifferentemente dal livello di partenza, al termine del corso lo studente sarà in grado di riconoscere in modo autonomo gli errori più comuni legati alla pronuncia della lingua inglese, commessi sia in prima persona che da terzi.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

Lo studente potrà perfezionare la pronuncia e risultare più chiaro nella comunicazione con terzi in lingua inglese.

5. Capacità di apprendere (*learning skills*)

Lo studente acquisirà un metodo che gli permetterà di leggere in una corretta dizione inglese.

PROGRAMMA D'ESAME

Appunti delle lezioni; materiali forniti e/o indicati a lezione; Jonathan Marks, English Pronunciation in use - Elementary, Cambridge University Press, 2007 (unità 1-23; 29; 34-40; 42-43)

Per approfondimenti: Jonathan Marks, English Pronunciation in use - Elementary, Cambridge University Press, 2007 (unità 24-28; 30-33; 41; 44-50).

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Nella prova pratica di fine corso sarà accertata l'applicazione degli argomenti delineati nel programma, valutando la dimestichezza con la pronuncia e la musicalità della lingua inglese.
Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o con DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.

STM
SCUOLA DEL
TEATRO
MUSICALE

P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 2
28100 NOVARA (NO) ITALIA
(+39) 02 8089 8907

segreteria@scuolateatromusicale.it | www.scuolateatromusicale.it