

MALAGOLA PRATICHE DI CREAZIONE VOCALE E SONORA

Corso di alta formazione

Operazione approvata dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di GR n.401 del 29/03/2021, Rif.PA 2020-15422/RER e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo P.O. 2014-2020 e della Regione Emilia-Romagna

MALAGOLA ha la **direzione di Ermanna Montanari**, co-fondatrice e direzione artistica del Teatro delle Albe/Ravenna Teatro e la **vicedirezione** dello studioso **Enrico Pitozzi**.

Il corso, gratuito, fa parte delle attività di formazione teorico-pratiche avviate da Teatro delle Albe/Ravenna Teatro con l'obiettivo di formare nuove figure professionali nell'ambito dello spettacolo dal vivo e della produzione multimediale, e ha la sua radice nella ricerca pluripremiata di Montanari sulla poetica della voce. Le attività si svolgeranno a Ravenna presso la sede del Centro di produzione ed ente di formazione, il Teatro Rasi, e Palazzo Malagola.

I. OBIETTIVI DEL CORSO DI FORMAZIONE

Il corso di alta formazione si prefigge l'obiettivo di preparare e consolidare professionalmente figure che gravitano a diverso titolo nell'ambito della creazione e della comunicazione artistica – nello spettro ampio che va dal teatro (performer, attori, cantanti e/o strumentisti) alla produzione multimediale (**radio, audioguide, audiolibri, ecc.**) – **la cui pratica è indirizzata ad esplorare la voce e le sue interazioni con il suono e la musica strumentale, elettroacustica ed elettronica.**

Il corso promuove una formazione prevalentemente tecnico-pratica, affiancata da un'approfondita indagine teorica sui linguaggi estetici, al fine di consolidare e qualificare nuove professionalità in grado di operare prevalentemente nell'ambito delle arti e, data la duttilità delle prospettive d'impiego delle tecniche vocali e sonore, di applicarsi anche ad altri settori della società e della comunicazione (radio, multimedia per l'editoria, per i musei, ecc.) nelle diverse accezioni del sistema dello spettacolo dal vivo regionale, nazionale e internazionale.

Si privilegia l'incontro con figure di primo piano della sperimentazione vocale e sonora nazionale ed internazionale e della ricerca estetica, permettendo ai partecipanti di accedere ad una trasmissione diretta dei processi creativi e delle conoscenze analitiche, delle pratiche e delle competenze ad esse connesse.

Gli obiettivi generali sono perseguiti grazie alla strutturazione di obiettivi specifici, inerenti i diversi moduli che ne costituiscono la struttura, organizzati attorno ad una metodologia in cui gli aspetti pratico-laboratoriali sono inquadrati in un orizzonte teorico-estetico, di indagine anatomico-fisiologica (legata allo studio dell'apparato fonatorio) così da permettere ai partecipanti una corretta conoscenza e una consapevole applicazione delle potenzialità sottese all'impiego della voce e del suono in ambito professionale.

Tale impianto è supportato, inoltre, da una formazione di base sui rudimenti progettuali, organizzativi ed economici per permettere ai partecipanti di strutturare la propria posizione, investendo in modo inedito le professionalità acquisite.

Tra gli obiettivi specifici, che di questa cornice fanno parte, menzioniamo:

- a)- Definire e formare una «figura professionale artistica con esperienza nell'ambito delle tecniche vocali e sonore» che operi in modo consapevole ed innovativa del teatro, del cinema, della radio e dei media (ivi compresi gli audiolibri, le sonorizzazioni per musei o ambienti installativi);
- b)- Creare prototipi innovativi di produzione fondati sulla voce e sul suono (dispositivi scenici e multimediali on-line e off-line, installazioni e ambienti immersivi);
- c)- Strutturare le conoscenze di base inerenti una corretta progettualità, organizzazione e copertura degli aspetti economici del proprio lavoro («autoimprenditorialità artistica»);
- d)- Fornire competenze avanzate nell'ambito delle tecnologie applicate alla scena performativa e multimediale, specializzate in ciò che concerne l'intervento vocale e sonoro;
- e)- Fornire metodologie di lavoro e di creazione innovative nell'ambito della formazione e della produzione, fondate su un approccio interdisciplinare in cui teoria e pratica sono aspetti interconnessi e non separabili.

II. CONTENUTI E MODULI

Il corso di formazione è articolato in **5 sessioni da ottobre 2021 ad aprile 2022**, in cui i partecipanti seguono la formazione in aula, prevalentemente connessi con gli approfondimenti teorici e fisiologici in un percorso intrecciato all'esplorazione pratica attraverso workshops con figure di primo piano della sperimentazione nazionale ed internazionale.

MODULO 1- LINEAMENTI DI ESTETICA DELLA SCENA CONTEMPORANEA

Il primo modulo è dedicato agli aspetti storici, teorici ed estetici legati alle relazioni tra voce e suono. Tra gli insegnamenti: Lineamenti di estetica e filosofia della scena contemporanea; Lineamenti di drammaturgia della voce; Archivi vocali della scena. Tra i docenti: **Enrico Pitozzi** (Unibo), **Valentina Valentini** (La Sapienza – Università di Roma); **Caterina Piccione** (San Raffaele – Università di Milano); **Piersandra Di Matteo** (Università IUAV – Venezia, direttrice Short Theatre Roma).

MODULO 2-PRATICHE DI CREAZIONE VOCALE

Il secondo modulo – marcatamente professionalizzante – è dedicato alla formazione sulle tecniche vocali applicati a contesti performativi e multimediali, sotto l'egida di

figure riconosciute del panorama della sperimentazione. Tra i docenti: **Ermanna Montanari** (Teatro delle Albe); **Francesca Proia**; **Mariangela Gualtieri**, (Teatro Valdoca), **Chiara Guidi** (Societas), **Mirella Mastronardi**; **Roberto Latini** (Fortebraccio teatro); **Moni Ovadia** e **Meredith Monk** (in via di definizione).

MODULO 3-PRATICHE DI CREAZIONE SONORA

Il terzo modulo – anch'essa marcatamente professionalizzate – è invece dedicato agli aspetti della pratica sonora, sotto forma di workshops. Tra i docenti: **Luigi Ceccarelli** (compositore elettroacustico); **Francesco Giomi** (compositore elettroacustico); **Alvin Curran** (Compositore); **Diego Schiavo**, **Marco Olivieri**, **Vinicio Capossela** (in definizione).

MODULO 4 - LINEAMENTI DI FISIOLOGIA DELLA VOCE

Il quarto modulo intende fornire conoscenze nell'ambito dell'anatomia e della fisiologia della voce, incluse nozioni di ordine percettivo inerenti all'ascolto, tenuto dal prof. **Franco Fussi**.

MODULO 5 – GESTIONE DEGLI ASPETTI PROGETTUALI ED ECONOMICI

Il quinto modulo riguarda i rudimenti progettuali, organizzativi ed economici che possono permettere ai partecipanti di strutturare la propria posizione professionale, individuando nuovi contesti di impiego. Tra gli insegnamenti: Lineamenti di amministrazione e diritto d'autore; Produzione e distribuzione, Gestione di una programmazione e mappatura delle strutture teatrali e dei festival. Tra i docenti: **Patrizia Cuoco**.

È inoltre previsto lo sviluppo di project work realizzati individualmente o a piccoli gruppi.

Tra i **partner promotori** a livello regionale, nazionale e internazionale che aderiscono al progetto: Fondazione Ravenna Manifestazioni-Ravenna Festival, Santarcangelo dei Teatri-Santarcangelo Festival, Istituto Superiore di Studi Musicali G. Verdi, Associazione Culturale Masque Teatro, Pms Studio Music Label and Recording Studio, L'arboreto - Teatro Dimora Mondaino, Ater Fondazione, BH Studio, Fondazione Flaminia, Start Cinema, Istituzione Biblioteca Classense, Mar - Museo d'Arte della Città, Fondazione I Teatri, La Voce Artistica, Edison Studio Associazione Culturale, Italian and American Playwrights project-Umanism LLC- Martin E. Segal Theatre Center, The International Voices Project.

III. SVOLGIMENTO DEL CORSO

Il Corso sarà attivo **dal 18 ottobre 2021 al 14 aprile 2022**, articolato in 455 ore complessive. 355 ore saranno lezioni frontali in aula, e 100 ore saranno di "Project Work" da svolgersi in autonomia. I periodi di lavoro saranno:

Ottobre	Lunedì 18 – Venerdì 22 (40 ore)
Novembre	Lunedì 15 – Giovedì 25 (72 ore)
Dicembre	Lunedì 13 – Martedì 21 (56 ore)
Gennaio	Lunedì 10 – Mercoledì 19 (64 ore)
Febbraio	Lunedì 14 – Mercoledì 23 (64 ore)
Aprile	Martedì 05 – Giovedì 14 (59 h)

Durante queste sessioni di lavoro, si lavorerà dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. La frequentazione di tutte le lezioni è obbligatoria.

Le lezioni saranno in lingua italiana, mentre per gli ospiti internazionali, in lingua inglese.

Il Corso rilascia un attestato di frequenza.

IV. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

Il corso di formazione si svolgerà a Ravenna, negli spazi del Teatro delle Albe/Ravenna Teatro, articolandosi tra il Teatro Rasi e Palazzo Malagola. Dal 1991 Ravenna Teatro è Teatro Stabile d'Innovazione, poi Centro di Produzione Teatrale, cofondato dal Teatro delle Albe che vi opera tuttora. Irradiato dalla poetica degli artisti e delle compagnie che l'hanno fondato, il Centro produce creazioni teatrali, cinematografiche, musicali ed editoriali, cura programmazioni e piccoli festival, porta avanti pratiche pedagogiche e ospita residenze artistiche, percorsi seminariali, incontri, mostre, in rete con partner a livello cittadino e nazionale. Vi ha sede anche l'Archivio del Teatro delle Albe, così come è in realizzazione un percorso di archivi sonori dedicati alla scena contemporanea, che i corsisti potranno frequentare gratuitamente su appuntamento.

V. MODALITA' DI ACCESSO

Il Corso è gratuito e rivolto a tutti coloro che operano in modo professionale nell'ambito delle arti dal vivo e della produzione multimediale, in particolare attrici e attori del teatro, performer, autori, cantanti, compositori in ambito elettronico ed elettroacustico. Il corso è inoltre aperto a studenti di teatro, di arti visive, di musica di livello superiore (Accademia e Università).

L'iscrizione al Corso è consentita alle seguenti modalità:

- a) abbiano compiuto i diciotto anni di età;
- b) abbiano residenza o domicilio sul territorio della Regione Emilia-Romagna;
- c) siano dotati di titolo di formazione secondaria quinquennale, laurea triennale, magistrale o equipollenti;
- d) abbiano pregresse conoscenze, competenze ed esperienze nell'area professionale dello spettacolo (teatro, cinema, musica, multimedia, radio, audiolibri, audioguide, ecc.) acquisite attraverso percorsi formativi formali di formazione terziaria coerenti, esperienze professionali testate, ovvero che abbiano partecipato a corsi/laboratori dedicati alla voce e alla composizione sonora e/o abbiano fatto esperienze professionali o non di interprete dello spettacolo dal vivo, comprovate dall'invio di materiale multimediale.

- e) abbiano comprovate competenze ed esperienze nell'ambito della musica strumentale, elettronica ed elettroacustica supportate dall'invio di materiale multimediale.

Ai partecipanti è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e, se stranieri, un'ottima conoscenza della lingua italiana.

Numero di partecipanti previsti: 15.

I candidati in possesso dei requisiti avranno diritto a partecipare alle prove selettive in caso di adesione al numero dei posti disponibili.

VI. SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

La Selezione dei Partecipanti viene effettuata in due fasi:

PRIMA FASE, entro il 31 luglio 2021: Il candidato è invitato a inviare all'indirizzo e-mail malagola@teatrodellealbe.com:

- a) La scheda di iscrizione scaricabile dal sito <https://www.teatrodellealbe.com/ita/contenuto.php?id=122>
- b) Un Curriculum vitae aggiornato che evidenzierà il titolo di studio di formazione secondaria quinquennale o universitaria ed equipollente, la partecipazione a ulteriori workshop o corsi dedicati alla voce e alla composizione sonora, esperienze professionali e non nell'area dello spettacolo. Saranno inoltre evidenti lo sviluppo e il livello di alcune competenze come la conoscenza di uno o più strumenti musicali, della lettura della musica, la conoscenza della strumentazione tecnica specifica relativa al campo musicale, la conoscenza delle lingue straniere e di programmi informatici generici in relazione a indicatori specifici (vedi modello cv europeo).
- c) Una lettera di presentazione;
- d) 2 materiali multimediali che attestino la professionalità e la qualità di lavoro vocale e/o sonoro della durata massima di 5 minuti (es. il candidato/a legge o recita un brano a scelta, esegue un canto, presenta un'audioguida o un estratto di audiolibro, esegue una composizione sonora, un'opera audiovisiva implicate l'uso della voce, ecc.). I materiali di diversa tipologia e natura potranno essere inviati con servizi di caricamento e invio gratuito (Wetransfer) o accessibili su piattaforme (come Youtube, Spotify, ecc) o all'indirizzo e-mail malagola@teatrodellealbe.com.

Entro il 26 agosto sarà comunicato a ciascun candidato, tramite e-mail personale, l'esito per l'ammissione alla Seconda Fase.

SECONDA FASE, 6 (e, se necessario, 7) Settembre 2021: La selezione, da effettuarsi in caso di numero di candidati in possesso di requisiti formali e sostanziali superiore ai posti disponibili, consisterà: - nello svolgimento di una prova pratica che indaghi le conoscenze sonore e vocali tecnico-professionali dei singoli, e in un colloquio motivazionale.

Per informazioni: Veronica Gennari malagola@teatrodellealbe.com
tel. 320 0823331 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00).