

Vocal Lines - La costruzione di uno spettacolo

Il progetto consiste nella creazione di uno spettacolo musicale (vocale) dal vivo che coinvolga un gruppo di allievi suddiviso fra cantanti e scenografi/costumisti.

Durante il corso delle lezioni verranno preparati i brani dal gruppo dei cantanti, mentre scenografi e costumisti prepareranno nel dettaglio le scenografie ed i costumi che verranno usati durante lo spettacolo.

Analisi dei bisogni

Il progetto è orientato allo sviluppo della sensibilità musicale nelle nuove generazioni.

La predisposizione principale è quella di evitare il disagio e la dispersione scolastica sul territorio, favorire l'inclusione di tutti gli alunni interessati.

Il progetto ha anche lo scopo di favorire l'autostima e l'autonomia dei ragazzi, permettendogli non solo di avvicinarsi ad un ambito artistico da sempre affine alle arti visive (lo spettacolo), ma anche di mettersi in gioco acquisendo nuove competenze e/o consolidando quelle già acquisite.

Non in ultimo verrà valutata anche la scoperta di nuovi talenti vocali o musicali all'interno del gruppo-classe.

Finalità

Per cantanti

Promuovere il canto moderno come metodo espressivo nelle nuove generazioni.

- Sviluppare le competenze musicali, motorie, espressive ed organizzative dei ragazzi, contribuendo alla realizzazione di esperienze gratificanti dal punto di vista relazionale, creativo e comunicativo.
- Promuovere la massima integrazione di tutti i soggetti interessati, quelli in situazione di handicap, con bisogni educativi speciali e con disagio socio-ambientale attraverso il linguaggio universale della musica.
- Trasmettere, tramite l'utilizzo di brani di generi e provenienze differenti, curiosità verso il repertorio musicale.

Per scenografi e costumisti

- Conoscenza generale delle possibili tecniche di progettazione delle esibizioni dal vivo, dei materiali per la scenografia e della costumistica, degli strumenti essenziali alla produzione di elaborati grafici e scenografici.

- Conoscenza generale dei processi di base del linguaggio espressivo visuale
- Acquisizione di un metodo di lavoro relativo alla creazione di immagini utili alla realizzazione di uno storyboard e/o di uno studio luministico attraverso il disegno e l'utilizzo di app e programmi dedicati.
- Acquisizione di minime capacità operative per la progettazione di un'esibizione dal vivo.

Obiettivi

Per cantanti

Sviluppare la capacità di percezione attenta della realtà acustica, di curiosità e successivamente di analisi dei suoni e degli elementi che ne costituiscono il linguaggio.

- Sviluppare la capacità di utilizzare la voce in maniera comunicativo-espressiva sia nel parlare che nel cantare.
- Sviluppare la capacità di intonare i suoni compresi nella naturale estensione vocale.
- Sviluppare le doti di improvvisazione e coordinazione ritmica mentre si canta.

Per scenografi e costumisti

- Saper adattare in modo flessibile gli spazi, i materiali e le attrezzature di lavoro
- Saper portare a termine un percorso minimo progettuale in forma guidata
- Saper gestire ed aver cura dei propri elaborati e utilizzare un primo sistema di archiviazione digitale dei lavori
- Saper ricercare informazioni, immagini e materiali.
- Saper lavorare in gruppo

Svolgimento delle lezioni

Per cantanti

Le lezioni si svolgeranno tramite lezione frontale, se richiesto dall'esercizio specifico si potrà svolgere l'attività in cerchio. Sarà possibile svolgere le attività rimanendo seduti o in piedi.

Ogni lezione sarà divisa in 3 parti:

1. Riscaldamento fisico e vocale

Tramite esercizi di ginnastica leggera si scioglieranno le tensioni fisiche e si preparerà il corpo al canto. Grazie all'ausilio del piano elettrico verranno suonate melodie da replicare con la voce di difficoltà ed ampiezza crescente, con suoni studiati per predisporre la voce al canto.

2. Lavoro individuale

Verranno ascoltati tutti i partecipanti per quanto riguarda le parti vocali da solista che verranno fornite.

3. Creazione del Gruppo

Durante questa fase si andrà a formare, passo dopo passo, un repertorio specifico per migliorare gradualmente le doti degli alunni e della fusione delle loro voci.

Verranno inoltre utilizzati esercizi propedeutici alla coralità, sia per formare il gruppo-classe sia per migliorare le doti individuali e collettive per quanto concerne il ritmo, l'intonazione e l'armonizzazione.

Per scenografi e costumisti

Le lezioni si svolgeranno parallelamente alle lezioni di canto, e si articoleranno in:

1. **Lezione introduttiva**, cos'è il canto, cos'è e come si presenta una scenografia per spettacoli vocali.
2. **Ricerca**, filmati, immagini.
3. **Divisione in due gruppi** e brainstorming
4. **inizio ricerca/Progettazione**, utilizzo di photoshop, tecniche grafiche miste e app android per il disegno e il fotomontaggio.
5. **Scelta dei progetti** in base alla fattibilità
6. **Presentazione progetti** a tutto il gruppo (cantanti, scenografi, costumisti)
7. **SCelta del progetto finale** (in base anche a disponibilità spazi per l'esibizione)
8. Raccolta materiali, costumi, trucchi, ecc
9. Prove generali

Ogni lezione inizierà con una breve ricapitolazione del lavoro già effettuato e di quello ancora da fare da parte dei gruppi, seguirà un momento di confronto tra i gli alunni, in cui organizzeranno il lavoro da svolgere.

La realizzazione effettiva dello spettacolo è subordinata alla possibilità di avere un luogo e una data disponibili per l'esibizione.

Nel caso fosse impossibile avere uno spazio, il corso si fermerà alla scelta del progetto finale.

Materiali e Spazi Richiesti

L'Istituto scolastico predisporrà una sala di dimensioni adeguate ad accogliere il gruppo corale e di un'aula informatica con Pc dotati di photoshop.

Eventuali ulteriori device (Notebook, Tablet e tavolette grafiche) dovranno essere reperiti dallo studente.

I materiali richiesti (piano elettrico, amplificatore), se non in loco, verranno portati dal docente per la parte vocale.

I materiali richiesti per l'allestimento saranno recuperati utilizzando materiali di riciclo o donati alla scuola.

I materiali per il disegno e la progettazione sono a carico dello studente.

Date del corso

Il corso verrà tenuto all'interno delle seguenti date:

Giorno	Orario	Durata	Totale Ore
giovedì gennaio 2023	15:00 - 16:30	1h30m	1,5
giovedì gennaio 2023	15:00 - 16:30	1h30m	3
giovedì febbraio 2023	15:00 - 16:30	1h30m	4,5

giovedì febbraio 2023	15:00 - 17:00	2h	6,5
giovedì marzo 2023	15:00 - 17:00	2h	8,5
giovedì marzo 2023	15:00 - 17:00	2h	10,5
giovedì marzo 2023	15:00 - 17:00	2h	12,5
giovedì marzo 2023	15:00 - 17:00	2h	14,5
giovedì aprile 2023	15:00 - 17:00	2h	16,5
giovedì aprile 2023	15:00 - 17:00	2h	18,5
giovedì aprile 2023	15:00 - 17:00	2h	20,5
giovedì maggio 2023	15:00 - 17:00	2h	22,5
giovedì maggio 2023	15:00 - 17:00	2h	24,5
giovedì maggio 2023	15:00 - 17:00	2h	26,5
giovedì giugno 2023	15:00 - 17:00	2h	28,5
giovedì 8 giugno 2023	Prove e spettacolo fine anno	1h30m	30

Numero di studenti coinvolti

Minimo 6 cantanti per la creazione di brani vocali adeguati.

Minimo 9 Creators per la progettazione della parte scenografica e costumistica, che potranno essere parte del coro e/o parte attiva nella performance finale.