

Monika Lukács

MANUALE PRATICO DI CANTO LIRICO

Il canto dell'anima

Indice

Prefazione

di Giampaolo Bisanti – Direttore d’orchestra 10

Presentazione

di Luca Ciammarughi – Pianista, Critico musicale 11

Premessa

di Stefano Ligoratti – Pianista, Direttore d’orchestra 12

Introduzione

di Monika Lukàcs 13

Capitolo I

La respirazione 15

L’inspirazione 20

L’espirazione 21

Alcuni esercizi di respirazione 22

La postura 24

Capitolo II

L’impostazione della voce 25

L’attacco sul fiato 26

L’emissione a bocca chiusa 27

Il giro dell’aria 28

La maschera 29

La rotondità 29

L’attacco del suono 29

La risonanza 30

Il vibrato 31

L’emissione della voce 32

Il suono 32

L’appoggio 34

Il sostegno 34

Capitolo III

La tecnica	36
Lo studio del canto	37
L'intonazione	38
Il riscaldamento della voce	39
I vocalizzi	40
Il legato	42
Lo staccato	43
I semitoni	43
Il maestro e l'allievo	44
La fonetica	44
La pronuncia	45
Le vocali	46
Le consonanti	47
Esercizi	49

Capitolo IV

Il passaggio di registro	60
Il timbro	61
L'estensione vocale	61
La tessitura	61
Il falsetto	61
Il falsettone	61
Il flautato	62
La muta vocale	62
La classificazione delle voci	62
Il soprano	63
Il soprano leggero	63
Il soprano lirico	64
Il soprano lirico spinto (soprano drammatico)	64
Il soprano Falcon	65
Il mezzosoprano	65
Il contralto	66
Il tenore	66
Il tenore leggero	66
Il tenore lirico	67

Il tenore lirico spinto	67
Il tenore drammatico	67
Il baritono	68
Il baritono leggero	68
Il baritono lirico	68
Il baritono lirico spinto - baritono verdiano	68
Il baritono drammatico	69
Il basso	69
Il basso buffo	69
Il basso profondo	70

Capitolo V

L'anatomia	71
Le corde vocali	71
Le corde vocali false	72
Il diaframma	72
La laringe	73
La faringe	74
La lingua	75
La trachea	76
I bronchi	76
I polmoni	76
Il palato molle o velo palatino	77
L'epiglottide	78
L'orecchio	78

Capitolo VI

I difetti vocali	79
La voce stanca	79
La voce ingolata	80
La voce gutturale	80
La voce calante e la voce crescente	80
L'inspirazione rumorosa	81
La voce schiacciata	81
La voce sporca	81
La voce fissa	81
La voce velata	82

La voce rauca	82
Il ballamento	82
La voce nasale	82
Capitolo VII	
Malattie e rimedi	84
Il raffreddore	84
La laringite	84
La faringite	85
La disfonia	86
L'afonia	86
L'erisimo	87
La tracheite	87
La raucedine	87
I dolori mestruali	87
La tonsillite	88
L'attacco di panico	88
La sinusite	88
Il malmenage vocale	89
L'allergia	89
L'edema di Reinke	90
I noduli delle corde vocali	90
Il polipo	91
Il reflusso gastroesofageo	91
Capitolo VIII	
L'igiene vocale	92
La voce e l'idratazione	92
L'alimentazione del cantante	92
La voce e il fumo	93
La voce e gli ormoni	93
Capitolo IX	
Gli abbellimenti	95
L'appoggiatura	95
La coloratura	96

L'acciaccatura	96
Il trillo	96
Il gruppetto	97
Il glissando	97
L'agilità	97
Il mordente	98
Il portamento	98
La messa di voce	99

Capitolo X

Le forme melodrammatiche e

le forme di musica vocale da camera 100

La Camerata fiorentina	100
Il belcanto	100
L'aria	101
Cavatina.	102
Cabaletta	102
I recitativi	102
Concertato	104
L'aria di baule	104
Arioso	104
Petichini	104
Sprechgesang.	104
La pausa	105
Musica vocale da camera: il Lied	105
La Liederistica.	106
Le arie da camera	107
L'oratorio.	107
La messa	107
La cantata	108
La passione	108
La romanza	109
La canzone	109

Capitolo XI	
Il canto classico e moderno	110
Capitolo XII	
I trattati italiani di canto	112
I castrati - falsettisti	114
Il metodo pratico di canto di Nicola Vaccaj	114
Capitolo XIII	
La missione del cantante	116
Bibliografia	118

Prefazione

“La libertà esiste solo nel regno dei sogni e la bellezza fiorisce solo nel canto”

(Friedrich Schiller)

Questo interessantissimo volume è dedicato a chi vuole capire cosa sia il canto e come dovrebbe essere approcciata la corretta tecnica del più prezioso e fragile degli strumenti: la voce umana che io amo e rispetto da quando ho iniziato la mia carriera.

È un percorso dotto ma semplice, affascinante ed espresso con estrema chiarezza, utile per il professionista, ma anche intrigante per il semplice appassionato.

Un viaggio nella storia della vocalità e nel profondo legame tra lo strumento del canto e l'esecutore che deve imparare a gestirlo senza mai tradire la propria natura o danneggiarne la purezza.

Può essere un importante strumento per ascoltare dentro sé stessi leggendo pregevoli e rari consigli.

Ed oltre ad uno scopo “didattico” vi è insito il grande, e forse più importante, suggerimento per i giovani che si affacciano alla meravigliosa Arte del canto: bisogna avere passione, dedizione e sacrificio. Solo uno studio serio, oculato e duraturo può portare a risultati che durino una intera vita; ricordano sempre che lo spirito di abnegazione è alla base di qualunque disciplina artistica che affonda le proprie radici, sia nel talento, ma che richiede disciplina e costanza solidissime.

M° Giampaolo Bisanti

Presentazione del libro

Questo testo di Monika Lukàcs rappresenta un aiuto preziosissimo per chi si avvicina all'arte del canto: in maniera, semplice e chiara accessibile a tutti, fa luce sugli aspetti cruciali della vocalità, dal punto di vista tecnico, anatomico ed estetico. Avendo lavorato con Monika Lukàcs per molti anni, sia nel repertorio liederistico sia in quello operistico, mi sono accorto che il suo modo di vivere il canto è totale, proprio come traspare da questo libro: sapienza nel controllo tecnico, umanità e capacità di abbandonarsi alla componente ineffabile nella musica, convivono in perfetto equilibrio. Lo studente non troverà quindi in queste pagine teoriche cervelotiche o contorsioni di Dulcamara, ma un vademecum lineare che lo guiderà passo dopo passo in un'arte che vive in bilico sottile fra ragione e sentimento. Il libro è fondamentale per i principianti e per chi vuole fare i primi passi nella "cultura del canto", sarà utilissimo anche ai docenti: dai concetti - chiave quei esposti in maniera esaustiva si potrà partire infatti per ulteriori approfondimenti, utilizzando quindi il testo, come una mappa di un mondo meraviglioso e potenzialmente illimitato.

M° Luca Ciammarughi

Premessa

Scrivere un manuale di canto può forse risultare un poco pretenzioso in quanto – si sa – sul tema della voce si sono versati fiumi d'inchiostro con argomentazioni trattate spesso in maniera divergente. L'intento non vuole essere quindi un mettere un punto fermo su un'arte che è sempre in movimento bensì un tentativo di riassumere i molteplici aspetti e fondamentali di conoscenza sulla materia. La pluriennale esperienza come concertista e didatta dell'autrice di questo manuale unite ad una vivace curiosità e instancabile studio, garantiscono al lettore l'acquisizione dei mezzi tecnici, musicali e nozionistici che sono fondamentali per chi canta. Ogni cantante ed ogni persona che si interessa di canto in generale può trovare all'interno di questo manuale una vera miniera d'oro.

M° Stefano Ligoratti

Introduzione

“La musica è la più grande forma d’arte di tutte le forme d’arte, è la più imperscrutabile, la più metafisica, ma anche la più vicina all’animo umano. Quella che lega la nostra materialità a quel qualcosa che ci ha creato.”

(M° Giampaolo Bisanti)

La voce è considerata come uno dei fenomeni più grandi e misteriosi della specie umana; è il primo mezzo attraverso il quale comunichiamo con l’esterno.

Il canto è lo strumento più immediato e diretto per poter sperimentare la musica e rappresenta fin dalle origini il fondamento dell’espressione musicale.

Cantare non è solo un esercizio artistico e non si tratta di una mera questione meccanica. È una grande invenzione se si pensa che è l’unico strumento invisibile, posto all’interno del nostro corpo; fa parte di noi, risente dei nostri stati d’animo e delle nostre sofferenze psichiche e fisiche; per questo motivo è anche spesso così fragile.

Per il cantante è molto importante saper gestire la propria voce, non solo durante una performance a teatro, ma sempre, in qualsiasi momento; deve essere in grado di parlare e non solo di cantare in modo corretto.

La voce è un processo naturale, è un dono di Dio, regolato dall’udito e animato da attività fisiche psichiche e volitive, è il risultato di un lungo processo d’apprendimento.

Il canto è tecnica ma soprattutto emozione; il cantante deve saper metter la propria passione ed il proprio amore nell’interpretazione di una pagina musicale e credo che sia davvero fondamentale che canti con l’anima.

Il giusto equilibrio per affrontare con arte le difficoltà dell’interpretazione musicale lo si ottiene abbinando lo studio tecnico unito alla passione. Solo così si otterrà un’educazione completa della voce.

Alla base del cantare occorrono tre ingredienti fondamentali:

1. La voce (come prima materia)
2. Senso tonale (orecchio per l’intonazione)
3. Sensibilità musicale (musicalità)

“La voce è il fuoco dell’anima” disse Platone

Il Canto dell’anima è un piccolo manuale, quasi manualetto con al suo interno le regole basilari del canto lirico.

Si tratta di un manuale di struttura semplice e chiara che ha il principale obiettivo di chiarire i concetti fondamentali del canto.

Alcuni argomenti vengono descritti in maniera concisa, con la speranza di contribuire all’affinamento dell’educazione della voce umana. (anche se il canto è davvero un tema inesauribile!)

L’obiettivo, forse di cruciale importanza, è quello di fare luce sull’arte, l’affinamento e l’educazione della voce. Il tutto reso in modo tale che i suggerimenti e le idee importanti per lo studio del canto siano alla portata di tutti.

Ho cercato di trovare un linguaggio di facile comprensione pensando agli alunni stranieri che stanno in Italia e che frequentano i nostri Conservatori oppure le scuole musicali.

Il manuale è destinato a chiunque abbia voglia di avvicinarsi al canto lirico: un mondo meraviglioso, ma assai complesso!

Il mio contributo e i suggerimenti che troverete al suo interno sono il frutto della mia esperienza personale in qualità di docente e cantante.

La musica e il canto in particolare, sono per me una passione innata. È una forza vitale, non si tratta di un concetto astratto. Percepisco ogni giorno la necessità di viverlo, è una fonte di vita.

Monika Lukàcs
Milano, 30 ottobre 2023

Capitolo I

La respirazione

“Chi sa ben respirare e sillabare, saprà ben cantare.”

(G.Pacchiarotti)

La respirazione è la parte più importante del canto. È paragonabile alle fondamenta di una casa: è la base del canto lirico.

Respirare profondamente e in modo più naturale è un toccasana per tutto il corpo in quanto ci conferisce più energia. La respirazione aiuta la concentrazione, la calma e dà consistenza alla voce. È uno dei fondamenti della tecnica vocale in assoluto in quanto l'unico mezzo in grado di dare resistenza, forza ed estensione alla voce.

La respirazione naturale è la più opportuna. Bisogna eliminare qualsiasi sforzo evidente. Il respiro naturale è profondo e libero e si associa ad una sensazione piacevole. Un respiro naturale si accompagna ad una postura naturale. È necessario respirare come se ci si trovasse nel bosco, come quando si respira l'aria pulita del mare (lo iodio fa molto bene all'apparato respiratorio!).

È molto importante il controllo del fiato affinché ne possa beneficiare la nostra salute; con la giusta respirazione si ottiene una migliore ossigenazione del sangue e del cervello e anche la rigenerazione dei nervi. L'esercizio della respirazione è in grado di far guarire persino i polmoni malati.

“Il motore primo della voce, il principio primo ed assoluto del canto è la respirazione. Tutti i professori hanno ragione, quando le annettono tanta importanza.”

(Reynaldo Hahn)

Bisogna eliminare qualsiasi sforzo evidente. Arrossamento del viso, eccessivo dilatarsi delle vene del collo, lo sguardo senza vita.

Capitolo II

L'impostazione della voce

L'impostazione della voce consiste nella conoscenza delle giuste posizioni dello strumento e nell'allenamento intensivo e costante. Con l'impostazione della voce si è in grado di dimostrare facilità d'esecuzione nell'uso del proprio strumento.

Quando la voce è impostata si avverte sempre una sensazione di vibrazione, si percepisce la gola molto rilassata e perfettamente fresca.

È necessario coordinare i movimenti che producono l'emissione della voce; gli automatismi sensitivo - motori stabilizzati dell'educazione vocale che permettono di ottenere un rendimento vocale in timbro e intensità. Per il cantante è la ricerca che consiste nell'emettere suoni caldi, ampi e senza sforzi.

La voce è un fenomeno complesso che non dipende solo dalla disposizione fisica e psichica della persona.

L'impostazione rappresenta un modello dell'uso corretto della voce; è necessario sviluppare gli armonici, cantare in maschera e cantare tutte le vocali con omogeneità timbrica.

Impostare il suono significa educare la voce secondo le leggi di determinati principi. L'emissione del suono deve essere equilibrata in ogni sua parte. In parole semplici, la voce va messa a fuoco.

Un'impostazione di base è necessaria affinché i concetti vengano assimilati in maniera più semplice. In assenza di questa, le sensazioni sonore e muscolari sono più intense e risulta più complesso il controllo del suono.

Il cantante deve sfruttare le risonanze in maschera aumentando così il volume della sua voce e rendendo il proprio timbro più ricco e squillante.

In teatro, la voce impostata scorrerà più facilmente e avrà più proiezione.

È necessario ispirare dal naso accennando un leggero sbadiglio. La laringe è in posizione naturale, il palato molle è alto; i suoni risultano così chiari e gli acuti ben "girati".

Nello sbadiglio profondo, il palato molle si alza e la laringe si abbassa; questa è una posizione per i suoni rotondi.

Bibliografia

Francesco Lamperti: *Guida teorico - pratica - elementare per lo studio del canto* - Edizione Ricordi Milano 1864

Rodolfo Celletti: *Storia del belcanto* - Edizione Caduno 1985

Nanda Mari: *Canto e Voce* - Edizione Ricordi 1970

Vaccaj: *Metodo pratico di canto* - Edizione Ricordi 1990

Antonio Juvarra: *Il canto e le sue tecniche* - Edizione Ricordi 1987

Antonio Juvarra: *Lo studio del canto* - Edizione Ricordi 1999

Maria Luisa Sánchez Carbone: *La Voce* - Edizioni Carrara (Gruppo Ed. Volontè & Co.) 2010

Maria Luisa Sánchez Carbone: *Vox Arcana - Teoria e pratica della voce* - Edizione Rugginenti (Gruppo Ed. Volontè & Co.) 2022

Karin Mensah: *L'arte di cantare* - Manuale pratico - Edizione Volontè & Co. 2009

Elio Battaglia: *L'arte del vocalizzo Parte I* - Edizione Ricordi 2012

Elio Battaglia: *Il Lied tedesco* - Edizione Curci Milano 1991

Ugo Cesari - Loretta Martinez: *Igene Vocale per cantanti* - Edizione Rugginenti (Gruppo Ed. Volontè & Co.) 2014

Daniela Battaglia Damiani: *Manuale di canto* - Gremese Editore 2004

Carlo di Giacomo: *Metodo pratico di tecnica del canto lirico* - Edizione Musica Pratica 2001

Adorjàn Ilona: *Hangkèpzès, ènektanitàs – Eötvös Könyvkiadó* - Budapest 1996

Reynaldo Hahn: *Du chant* - Edizione Marsilio 1990

Roger Love: *Libera la tua voce* - Edizione Il Castello 2008

Claudia Marchi: *Il cantante e il suo strumento* - Edizione Mattioli 2015

Marco Napoli - Paola Scimmi: *Il Pronto soccorso del cantante* - Edizione Bastogi 2011

Lilli Lehmann: *Il canto: Meine Gesangskunst 1922* - Edizione Analogon 2013

Franco Fussi. Silvia Magnani: *L'arte vocale* - Edizione Omega 1994

Franco Fussi: *I Parametri acustici nell'estetica e nella fisiologia del canto - La voce del cantante vol.II.* Edizione Omega di Torino 2003

Jelinek Gábor: *Út a természetes èneklèshez* - Edizione Budapest

Kerényi Miklòs György: *Az èneklès müvészete és pedagògiája* - Edizione Zenemükiadó Budapest 1985

A. Panzeron: *Metodo completo di vocalizzazione* - Edizione Ricordi

Rosina Crosatti Silvestri: *Canto bene* - Edizione Rugginenti (Gruppo Ed. Volontè & Co.) 2005

Gisela Rohmert: *Il cantante in cammino verso il suono* - Edizione Diastema 1995

Alfredo Morelli: *L'apparato vocale* - Edizione Curci Milano 2003

Richard Miller: *L'arte di cantare. Educazione della voce, stile e interpretazione* - Edizione EDT Torino 2019