

A voce spiegata

condotto da **Francesca della Monica**

periodo: **28 giugno – 2 luglio 2020**

- Studio dei parametri dell'azione vocale
funzione e peculiarità delle vocali (gli archetipi delle vocali)
funzione e peculiarità delle consonanti
articolazione e significato dell'equilibrio vocale/consonante
evoluzione del gesto vocale -gesto vocale e respirazione
respirazione e dinamica drammaturgica.
- Studio della dimensione spaziale dell'azione vocale
spazio visibile e spazio possibile
spazio relazionale e prossemiche vocali
spazio logico e paesaggio vocale
interazione dei differenti spazi nell'azione vocale
- Studio e Significato dell'estensione vocale
estensione vocale nella dimensione intima e pubblica
variazione dell'estensione vocale nelle differenti forme di espressione
significato del "passaggio" vocale
estensione vocale e omogeneità fonica
personalità vocale e luoghi dell'estensione
- La gestione dei differenti linguaggi nel gesto vocale
il tempo della parola e il tempo del pensiero -emissione e giudizio
linguaggio logico e linguaggio mitico
linguaggio analitico e emozionale
linguaggio verbale, extraverbale e musicale

Francesca Della Monica è una delle voci più originali nel panorama della musica sperimentale italiana. Ha compiuto i suoi studi nella classe di Musica da Camera per Cantanti di Liliana Poli presso il Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, diplomandosi poi in Canto presso il Conservatorio “Girolamo Frescobaldi” di Ferrara. Parallelamente ha fatto studi accademici, laureandosi in Filosofia presso l’Università degli Studi di Firenze e specializzandosi in Archeologia presso l’Università degli Studi di Siena. Fin dall’inizio della sua carriera si è dedicata alla musica del Novecento storico e contemporaneo, privilegiando le esperienze sperimentali e d’avanguardia. Il suo interesse per questo repertorio l’ha portata a incontrare e a collaborare con musicisti come Sylvano Bussotti, John Cage, Giancarlo Cardini, Aldo Clementi, Marco Betta, Armando Gentilucci, Roberto Fabbriciani, Daniele Lombardi, Paolo Castaldi, Giuseppe Chari, Davide Mosconi, Giuliano Zosi, Pietro Grossi, Vittorio Fellegara, Francesco La Licata, Andrea Nicoli, Riccardo Vaglini, e a partecipare a numerose rassegne di musica contemporanea in Italia e all’estero.

Da anni va conducendo una ricerca sulle diverse tecniche della voce, tradizionali e sperimentali, in particolare, quelle collegate alle

notazioni non convenzionali della nuova musica e sul paesaggio sonoro.

Ha partecipato come vocalista a spettacoli teatrali e di danza collaborando con compagnie quali Lombardi Tiezzi con la quale collabora da oltre trent’anni, Il Teatro dei Sensibili di Guido Ceronetti, Krypton, Parco Butterfly, Mascarà Teatro, Fondazione Pontedera teatro, Fondazione Sipario Toscana, Festival di Santarcangelo.

Ha lavorato come compositrice delle partiture vocali e come preparatrice vocale con registi quali Federico Tiezzi, Gabriele Lavia, Dario Fo (di cui è stata preparatrice vocale personale), Mauro Avogadro, Giancarlo Cauteruccio, Roberto Bacci, Sandro Garzella, Gianfranco Pedulla, Maguy Marin, Virgilio Sieni, Massimo Verdastro, Paolo Rosa, Lindsay Kemp.

Ha tenuto conferenze e seminari sulle problematiche della vocalità e sulle nuove grafie per la voce alla “Scuola Paolo Grassi” di Milano, presso le Università “La Sapienza” e “Tor Vergata” di Roma, presso il “Centro di sperimentazione per la didattica musicale” di Fiesole, all’ “Istituto musicale” di Bolzano, presso il “Teatro Metastasio” di Prato, alla “Fondazione Enrico Caruso” di Firenze, all’ “Accademia di Belle Arti” di Firenze, presso la Fondazione Pontedera Teatro, Teatro Stabile di Torino, Teatro Piccolo di Milano, Accademia dell’INDA di Siracusa, Giving Voice (UK), Vocologia Artistica.

Dal 2007 al 2013 è stata docente di drammaturgia musicale presso l’Accademia di Belle Arti di Brera.

Ha inciso per l’etichetta “Materiali Sonori” due CD dedicati a musiche di John Cage. Per le etichette “Quaderni di Octandre e “Ars Publica” ha inciso brani di Giancarlo Cardini e Andrea Nicoli. Per Ars publica ha inciso un album dedicato a sue composizioni dal titolo “autobiografia di una voce” e per Circus Producoes di San Paolo, un album dal titolo “Ultraesistir”. Per la Rai ha inciso musiche di Alberto Savinio, Poulenc, Mozart. Ha lavorato con la Compagnia “Casa Laboratorio para as artes do Teatro” di San Paolo, diretta da Cacà Carvalho. Dal 2011 ha iniziato una intensa collaborazione col regista brasiliano Gabriel Villela. Collabora con le compagnie brasiliane Grupo Galpao, Clowns de Shakespeare, Banda Mirim, Companhia do Tijolo, Fofos enchenam e con cantanti come Marina Lima, Laila Garin, Paula Santoro. Negli ultimi anni va conducendo assieme al prof. Ernani Maletta dell’Università Federale del Minas Gerais, Università federale de Sao Joao del Rei, Unicampi di Campinas e Unespi de Sao Paulo una ricerca originale sulla vocalità nella dimensione teatrale.

Nel 2017 fonda con l’attore e drammaturgo Maurizio Donadoni e con il musicista e pedagogo italo-brasiliano Ernani Maletta l’Associazione APERTA.

Nel 2018 ha registrato il suo metodo di maieutica e pedagogia della voce “Vocazione-spatium vocis”