

Ilaria Savini

Nata a Roma l'11 settembre 1981.

Formazione:

Comincia a cantare a 13 anni nel coro "Insieme per caso" di San Miniato, diretto dal Maestro Fabrizio Berni, dove apprende le basi del canto e della tecnica vocale, anche sotto la guida del soprano Marta Palamidessi.

Dal 1998 al 2009 studia canto lirico con il Maestro Paolo De Napoli. Dal 2011 studia con il soprano Susanna Rigacci.

Nel corso degli anni, oltre a seguire le lezioni di tecnica individuali e ad approfondire lo studio della teoria musicale, ha seguito vari seminari e laboratori, cercando di affiancare alla tecnica vocale classica un uso della voce il più possibile versatile e aperto alla sperimentazione, applicabile a più generi musicali.



Seminari e corsi tra i più significativi:

Dal 2001 al 2005 segue molti seminari esperenziali di musicoterapia vocale con la cantante Daniela Dolce.

2005: "La voca divina: tra terra e aria", stage di canto ed espressività vocale in performance con il controttenore gallese David Sheppard e la regista Firenza Guidi, "Officina Teatro 2005" con il regista Andrea Mancini, Metodo Serge Wilfart con la cantante svizzera Dorothee Hauser

2006: "Uso della voce e il canto fra musica e teatralità" con l'attrice Sandra Passarello, "Polifonie: seminario pratico di canto d'insieme" con Francesca Breschi ("Sentieri Acustici"), Canto funzionale con Giuliana Menchini.

2007: "Il corpo che canta. Stage sul canto armonico" con Mauro Tiberi, "Piccola cantata", stage di canto d'insieme incentrato sulla musica di tradizione orale del nord d'Italia, con Sandra Boninelli (Nuovo Canzoniere Italiano, Canzoniere Bresciano), "Polifonie: seminario pratico di canto d'insieme" con Francesca Breschi ("Sentieri Acustici"), "La forza creativa della voce. Laboratorio sul canto, la voce e l'ascolto" con Germana Giannini

Ha partecipato alla realizzazione di alcune opere del teatro musicale, nell'ambito del laboratorio lirico-orchestrale "Operando", nato all'interno del Centro di formazione e cultura musicale di Vinci, cantando come soprano nel coro ("L'elisir d'amore" di Donizetti, 2006 e "Don Pasquale" di Donizetti, 2007, rappresentate nell'ambito del festival "Un Castello di Suoni" di San Miniato e replicate in varie occasioni).

2008: "Modi contadini" con Giovanna Marini, "Canto Indiano: Il canto della cortigiane" con Francesca Cassio e Germana Giannini, diversi seminari di Canto Funzionale (metodo Gisela Rohmert) con Ian Fisher (insegnante stabile dell'istituto di Lichtemberg e collaboratore della Rohmert dal 1989) al Teatro Comunale di Firenze, Canto polifonico (Sardegna) con Elena Ledda ("Sentieri Acustici" 2008)

2009: "Modi contadini" con Giovanna Marini, "Canto Funzionale" con Ulrike Wurdak (un seminario al mese da ottobre a dicembre).

2010: "Canto Funzionale" con Ulrike Wurdak (3 seminari fra gennaio ad aprile), "Metodo Tomatis" con Gabriella De Capitani. "Canto Armonico" con Andrea De Luca, "DENTRO AL SUONO - INTO THE SOUND", laboratorio condotto da Nini Julia Bang, Jean François Favreau e Jaroslaw Fret della compagnia TEATR ZAR (Polonia), nell'ambito del festival "Givin Voice" 2010 di Pontedera.

2011: Metodo Linklater con Valentino Villa.

2014: Seminario con i "Fratelli Mancuso" al Folk Club di Torino.

2016: Febbraio e maggio: Metodo Funzionale con Marco Mustaro.

Novembre: Stage di postura per cantanti con Mauro Banfi

2017: Danze Popolari con Sabina e Pino Gala, Percussioni e canto popolare con Nando Citarella.

Segue inoltre negli anni scolastici 08\09 e 09\10 il corso di canto polifonico avanzato a cadenza mensile tenuto da Francesca Breschi.

Attività

Ha collaborato e collabora con vari musicisti muovendosi fra generi musicali diversi. Fra le più significative:

Nel 2003 dà vita assieme a Simone Faraoni, Alessandro Cei ed Elena Ulivieri al gruppo "Vincanto", formazione che propone un originale lavoro di recupero del repertorio di tradizione orale toscana e non solo, con la quale ha realizzato centinaia di concerti, in Italia e all'estero, anche in luoghi simbolo per la musica popolare, come l'Istituto Ernesto De Martino di Sesto Fiorentino, col quale il gruppo collabora frequentemente, il "Folk Club" di Torino e il "Circolo Gianni Bosio" di Roma.

Con i "Vincanto" realizza nel 2004 un cd insieme al cantastorie Serafino Soldani, pubblicato dalla casa editrice Titivillus allegato al libro "Serafino Soldani, classe 1924", di Pilade Cantini. Nel 2013 esce il primo cd del gruppo (prodotto in collaborazione con l'associazione "Imagine"), intitolato semplicemente "Musica popolare", tutto dedicato alla musica di tradizione orale toscana, mentre nel 2014 vede la luce un DVD intitolato "Pueblo que canta no morirà", prodotto dall'ISGREC di Grosseto, con le riprese della prima rappresentazione dello spettacolo omonimo (dedicato alla Resistenza Spagnola al regime di Franco) avvenuta nel gennaio 2011 al Teatro industri di Grosseto. Realizzano inoltre diversi spettacoli tematici (sulla Resistenza, sull'emigrazione italiana, sulle donne, sul lavoro ecc...), partecipano ad importanti festival e collaborano con attori e registi in spettacoli teatrali ("Chi ha ucciso la bella Elvira?" e "Nel calamaio del Fucini" con Andrea Giuntini, "Cronache partigiane" con Pilade Cantini, "Le tre donzelle" con Marco Azzurrini),

Ha affiancato il compositore Tommaso Nobile dal 2002 al 2008 nei "Tableau Blues", un progetto di musica elettronica, elettrica ed acustica spesso intersecate con danza e video-arte. Con questa formazione realizza gli spettacoli "Quadro dei sentieri senza fine" nel 2005, più volte replicato, e "O x Etta" nel 2007.

Dal 2003 al 2005 propone in duo con il chitarrista Gabriel Stohrer una rivisitazione personale di Brani Jazz, canzone d'autore, successi rock e pop.

Si interessa al repertorio della canzone d'autore italiana partecipando a vari progetti incentrati sui cantautori.

E' la voce femminile e tra i fondatori delle "Umbre de muri", ensemble che, tra il 2004 e il 2006, realizza e porta in giro un lavoro sull'album "La buona Novella" di Fabrizio De Andrè (eseguito fra l'altro ad Empoli nell'ambito della Rassegna organizzata dal "Centro Busoni" "Musica nei chiostrì" 2005 e nello stesso anno al Sashall -ex Teatro Tenda- di Firenze).

Canta dal 2006 al 2010 come voce femminile e corista nei "Faber", una fra le cover band di De Andrè più apprezzate in Italia (che ha occasionalmente diviso la scena e ricevuto l'apprezzamento

anche di musicisti come Pier Michelatti e Piero Milesi, collaboratori storici del cantautore genovese), con la quale realizza centinaia di concerti in varie regioni italiane.

Con il coro "Insieme per caso", dove canta dal 1994, anche come voce solista, affronta un repertorio che spazia dal Gospel, al musical, alla musica leggera, fino alla musica classica contemporanea. Il coro si è esibito in moltissimi concerti in Italia e all'estero (Francia, Belgio, Germania, Repubblica Ceca, Russia) e ha partecipato con successo a vari concorsi (finalista T.I.M. 2013). Con questa formazione realizza anche vari spettacoli teatrali, fra cui: nel 2005 lo spettacolo "Ostaggi di pace" nell'ambito del progetto "San Miniato incontra Betlemme", patrocinato dalla Regione Toscana Porto Franco, con la regia del regista palestinese Akram Telawe e l'attore israeliano Ronny Wertheimer, successivamente replicato più volte con la regia di Andrea Mancini e dello stesso Telawe nel 2006; dal 2008 "Fancy Cats", spettacolo ispirato al musical "Cats" e alle poesie di T. S. Eliot, scritto e diretto da Lorian Salvatori e più volte replicato in importanti teatri toscani (Teatro "Verdi" di Firenze, "Politeama" di Cascina, "Teatro Era" di Pontedera...).

Nel 2007 partecipa come cantante allo spettacolo teatrale "La profuga" di Luciano Marrucci, con la regia di Andrea Macini, prodotto da Fondazione Istituto Damma Popolare San Miniato in collaborazione con Teatrino dei Fondi e sostenuto dalla Fondazione Toscana Spettacolo e dal Centro Internazionale di Scrittura Drammatica "La Loggia", più volte replicato per i Comuni di San Miniato, Volterra, Gambassi Terme, Montopoli Val d'Arno, Montaione e Festival Teatro Romano Volterra/L'avventura colorata.

Nel luglio 2008 fa il suo debutto lirico nel ruolo di Ciesca in "Gianni Schicchi" di Giacomo Puccini a Marina di Carrara, con l'orchestra sinfonica di Massa e Carrara diretta da Giacomo Loprieno e la regia di Enrico Stinchelli, ("Tirreno Festival 2008").

Fra il dicembre 2007 e ottobre 2008 tiene una serie di concerti come solista in Italia e all'estero (Austria, Repubblica Ceca), collaborando con il baritono Martin Hammerle e con altri solisti di livello internazionale (Lenka Mačíková, Peter Poldauf, Letizia Del Magro, Jana Wallingerová), proponendo arie e duetti d'opera, estratti da musical e successi italiani.

Dal Settembre 2008 affianca come corista (con Letizia Magnani) David Riondino e Francesca Breschi nello spettacolo "Non svegliate l'amore", ispirato ai versi del Cantico dei Cantici e dell'Ecclesiaste. Nell'aprile del 2009 incide i cori per il disco del progetto.

Nel 2008 partecipa come voce solista e corista allo spettacolo sulle canzoni degli anni sessanta "The times they are a-changing", rappresentato al Teatro Verdi di Santa Croce Sull'Arno nel mese di dicembre.

Tra il 2010 e il 2011 realizza le riprese del film "Caterina, madre di Leonardo", con la regia di Graziana Forzoni, prodotto da "Chimera Vision" e "Associazione Imagine", dove interpreta la parte della protagonista. Collabora come cantante alla colonna sonora del film, composta dal Maestro Simone Faraoni. Il film è uscito nell'aprile 2012.

Nel 2011 collabora in veste di cantante e attrice con la compagnia Leele, realizzando lo spettacolo "Butta la bomba bel musin", tratto da un testo di Stefano Benni (più volte replicato in teatri e festival di Teatro di strada). Con la stessa compagnia partecipa allo spettacolo "Eclissi", vincitore del bando "I Teatri del Sacro 2011", sezione professionisti, debuttato il 22 settembre 2011 a Lucca, nell'ambito del festival "I teatri del Sacro", coreografia, regia e ideazione di Katia Frese.

Nel 2011 partecipa come cantante a una serie di esperimenti presso l'ospedale di Siena condotti da un team guidato dal Dottor Claudio De Felice e finalizzati a verificare scientificamente l'effetto del canto per le bambine affette dalla sindrome di Rett.

Nel 2012 partecipa allo spettacolo "Laudario di Santa Maria della Notte", drammaturgia e regia di Salvatore Ciulla, presentato dalla Fondazione Istituto Damma Popolare, cantando con la "Compagnia di Santa Maria della notte" le musiche originali per coro polifonico composte da Roberto Tofi e dirette dall'autore. Lo spettacolo debutta a San Miniato in occasione della LXVI edizione del Festival del Teatro.

Nel mese di maggio dello stesso anno partecipa come cantante allo spettacolo "Processo a Giovanna D'Arco", realizzato dalla compagnia "I Pinguini" di Firenze, eseguendo le musiche di scena originali composte da Simone Faraoni (che prevedono solo l'utilizzo di 3 voci e percussioni). Lo spettacolo debutta presso l'oratorio di Gesù Pellegrino di Firenze e viene successivamente replicato nell'ambito della XVII Rassegna Teatrale "L'Estate di San Martino" a San Miniato e presso il Teatro Aurora di Scandicci nel febbraio 2013.

Nel 2013 partecipa al progetto "MammaLingua" interpretando le canzoni per bambini musicate da Mario Piatti sui testi del poeta Bruno Tognolini (si possono ascoltare qui: <http://www.webalice.it/tognolini/canzoni.html>).

Nel dicembre del 2013 interpreta il ruolo di Nancy (soprano) nell'opera "Blodeudd", composta e diretta da Henry Brown e realizzata da "Atelier Prima Materia", rappresentata presso il teatro Niccolini di San Casciano (FI).

Nel novembre dello stesso anno realizza due concerti con il pianista Fabrizio Berni con musiche che spaziano da Monteverdi a Gershwin, passando per Purcell, Frescobaldi, Vivaldi, Faurè, e Bizet.

Nel 2015 interpreta Polly nell'"Opera da tre soldi" di Brecht/Weill, realizzata da "Atelier Prima Materia" e rappresentata in agosto nell'ambito del "Festival Amedeo Bassi" di Montespertoli (FI) e del "Festival del pensiero popolare" di San Miniato (PI).

Nel mese di novembre effettua un concerto con il pianista Fabrizio Berni per l'associazione "Vito Frazzi" di Scandicci.

Nel 2016 torna al "Festival del pensiero popolare" di San Miniato in occasione della presentazione del libro "Splandiana, il nome nascosto" di Marilina Veca (ed. Sensibili alle foglie) con un programma di canti Sefarditi preparato insieme al pianista Simone Faraoni.

Nel novembre 2017 con il pianista Simone Faraoni e il percussionista Ettore Bonafè presenta (nell'ambito della rassegna "Moment Musicaux", organizzata dall'associazione Prima Materia) un programma di musica classica ispirata alla musica popolare (Ravel, Bartok, Britten, Garcia Lorca) dove ha la possibilità di unire la sua passione per il canto di tradizione orale con quella per la musica colta, specialmente del novecento.

Didattica

Insegna tecnica vocale privatamente (o svolgendo seminari per gruppi) presso varie associazioni culturali e scuole di musica.

Tiene regolarmente laboratori sul repertorio di tradizione orale italiano rivolti ai bambini delle scuole elementari, ai ragazzi delle medie superiori e agli adulti di tutte le età.

Lezioni individuali

- Dall'anno Scolastico 2006/2007 all'anno scolastico 2013/2014 è docente di canto presso scuola di danza Mysotis Dans di Limite S/A (FI)
- Dall'anno Scolastico 2009/2010 all'anno scolastico 2011/2012 è docente di canto presso Centro Giovani di Montaione (Fi)
- Dall'anno Scolastico 2009/2010 è docente di canto presso scuola di musica Lãmia di Santa Croce S/A (Pi)
- Dall'anno Scolastico 2008/2009 è docente di canto presso Associazione Insieme Per Caso di San Miniato (PI)
- Dall'anno Scolastico 2011/2012 è docente di canto presso Associazione Prima Materia di San Quirico in Collina (FI)

Laboratori in scuole superiori

- Dall'anno Scolastico 2006/2007 all'anno scolastico 2010/2011 tiene con il gruppo Vincanto un laboratorio pomeridiano di canto presso il Liceo Scientifico "Il Pontormo" di Empoli, nell'ambito del laboratorio teatrale del prof. Rodolfo Vezzosi.
- Dall'anno scolastico 2015/16 segue con Simone Faraoni il coro "The sleeping stones" (coro aperto a tutti gli studenti delle scuole medie superiori della città di Pontedera, finanziato dal CESVOT).

Laboratori in scuole elementari

- Scuola elementare di Calci (PI): A.S. 2008\2009 e 2009\2010. Laboratori con i Vincanto.
- Scuola elementare di Bassa (FI): A.S. 2009\2010 e 2010\2011. Laboratori con i Vincanto.
- Scuola elementare di Cigoli (PI): A.S. 2010\2011, 2011\2012 e 2013\2014. Laboratori con i Vincanto.
- Scuola elementare "Copernico" di Santa Croce Sull'Arno: A.S. 2013\2014. Laboratorio con i Vincanto.
- Scuola elementare di La serra (PI): A.S. 2012\2013.
- Scuola elementare di San Pierino (FI): A.S. 2012\2013 e 2013\2014
- Scuola elementare "G. Pascoli" di Fucecchio (FI): A.S. 2012\2013.
- Scuola elementare "G. Rodari" di Montagnana (FI): A.S. 2017\2018 (Progetto "Universo Sonoro" dell'associazione "Prima Materia")

Laboratori per adulti

- Dall'Anno Scolastico 2007\08 all'anno scolastico 2013\2014 tiene un corso teorico-pratico sui canti italiani di tradizione orale presso il Circolo ARCI Agorà di Pisa, con i Vincanto.
- Negli Anni Scolastici 2009\10 e 2010\2011 tiene un corso teorico-pratico sui canti italiani di tradizione orale presso il Circolo ARCI di Gambassi Terme (FI).
- Nel 2016-2017 per la REMUTO tiene una serie di seminari sulla vocalità rivolti a un gruppo di docenti della scuola primaria.

Cori

- Dal 2008 tiene un laboratorio di tecnica vocale e sui canti di tradizione orale italiani presso il Circolo ARCI San Bartolo a Cintoia a Firenze, dal quale è nato il gruppo vocale femminile “Mnemosine”.
- Dal 2012 cura la tecnica vocale e affianca il Maestro Simone Faraoni nella direzione del “Coro Diluvio Universale” di Staffoli (PI).
- Dal marzo 2016 dirige insieme a Simone Farani il Coro Popolare “Mirincoro” (di cui è fra i fondatori).
- Dall'anno scolastico 2015/16 segue con Simone Faraoni il coro A-canto, presso l'Associazione Prima Materia. Il coro è rivolto a bambini di età compresa fra 6 e 10 anni.
- Collabora con il coro LGBT* “Choreos”, nato nel novembre del 2017 e diretto da Simone Faraoni.

Tiene inoltre spesso laboratori intensivi di tecnica vocale e canto d’insieme, di solito incentrati su materiali di tradizione orale italiana da sola o con il gruppo Vincanto. Ha tenuto laboratori ad esempio presso: Associazione Elan Frantoio di Fucecchio (FI), Associazione Dello Scompiglio di Vorno (LU), Folk Club di Torino, ilKiosko di Viareggio, Circolo ARCI di Brusiana (FI), Circolo “La scighera” di Milano, Centro Civico “Bettino Pilli” di Pietrasanta, o presso cori già formati come il coro di voci bianche “Piccolo Spicchio” di Vinci, il coro “Santa Maria in Val d’Egola” di San Miniato, il coro “New Choir” di Livorno.

Cooperazione internazionale-progetti europei

Nel 2001 partecipa con l'associazione “Imagine” di San Miniato (PI) allo scambio-meeting sulla cittadinanza euromediterranea svoltosi nel mese di agosto presso Apt in Provenza con le associazioni: Foyer des jeunes di Algeri (Algeria), ASTIA di Apt (Francia), AASCO di Parigi (Francia), Auberge de jeunesse di Béni-Abbeès (Algeria), Club échanges di Chénini (Tunisia) e un'altra associazione marocchina (*Troisième Rencontre: Associations et citoyenneté dans l'espace euro-méditerranéen*).

Nel 2002 partecipa al Progetto “*Un nuovo asse Roma-Berlino*”. Contro la rinascita del nazismo con l'associazione “Imagine” di San Miniato (PI) e l'associazione V.I.A. di Berlino (svoltosi a Berlino nell'Aprile 2002 e presso l'VIII meeting antirazzista di Cecina nel luglio 2002).

2013 – 2014: partecipa al progetto *Active Citizens for Social Solidarity (ACT)*: Progetto sull'educazione permanente degli adulti attraverso il teatro. Il progetto aveva l'obiettivo di consentire a gruppi di cittadini attivi nei vari paesi rappresentati dalla partnership di mostrare la loro esperienza come cittadini attivi, evidenziando problemi, preoccupazioni e attività. Coinvolte: Euridea (Firenze), Exeter Council for Voluntary Service (UK), Frauenzentrum Paula Panke e.V. Berlino (DE), Asociația BRAT ONEST (RO), Socialna Akademija, Lubiana (Slovenia). Il progetto si è articolato in vari meeting a Firenze, Lubiana, Berlino ed Exeter.

Nel 2016-2017 partecipa come docente al progetto MARS - Music And Resilience Support. Progetto elaborato da Euridea (Fi) e dall'Associazione Prima Materia, presentato all'Agenzia Nazionale francese dall'International Music Council (una NGO partner ufficiale dell'Unesco),

Nordoff Robbins Music Therapy (UK), Moviment Coral Català (Catalogna), e Beit Atfal Assumoud (Libano). MARS offre formazione e supporto specialistici a musicisti di comunità, musicoterapeuti, operatori sanitari ed educatori nell'intervento musicale psicosociale rivolto soprattutto a comunità marginalizzate e in stato di sofferenza economica e sociale. Per maggiori informazioni: <http://www.musicandresilience.net>.

Nel 2017-2017 partecipa al progetto Mus.Inc. (<http://musinc.wrenmusic.education>) su musica e inclusione sociale, che vede coinvolte le associazioni Wren Music (UK), Euridea (Italia), Brat Onest (Romania), Skanumaja (Lettonia) and Szubjektív Értékek Alapítvány (Ungheria).

Collabora come insegnante di canto al progetto “Music and Resilience, per i Palestinesi rifugiati in Libano”, vincitore del “Musical Rights Awards 2103” (assegnato da International Music Council, partner ufficiale dell'UNESCO), per progetti che promuovono i diritti universali di accesso alla musica. Il progetto è portato avanti dall'Associazione “Prima Materia” dal 2012, con l'obiettivo di potenziare l'educazione musicale e la musicoterapia nei campi profughi del Libano.

È tra i fondatori nel 2001 dell'associazione culturale “**Imagine**”, che ha presieduto dal 2007 al 2012.

Ha frequentato la facoltà di filosofia a Pisa, sostenendo tutti gli esami, pur non avendo poi concluso e discusso la tesi.