

VERENA REIN · www.verena-rein.de

Die Sopranistin erhielt ihre Gesangsausbildung bei Kammersänger Peter Gougaloff, Deutsche Oper Berlin, als dessen Meisterschülerin. Belcanto-Studien führten sie mit Mirella Freni zusammen. Zuvor absolvierte sie ein Instrumentalstudium an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. Auftritte in Oper und Konzert führten sie durch viele Länder Europas und die USA. Sie wirkte mit bei Rundfunk-, TV- und CD - Produktionen z.B. für das dänische Nationalradio, TV Krakau, das Litauische Nationalradio, das Bukarester Fernsehen und zahlreiche deutsche Radiosender, die Label *Profil Hänssler*, *Dreyer-Gaido*, sowie die *Potsdamer Bibliothek östliches Europa, Musik*.

Ihr Operndebüt gab sie in der Rolle der *Micaëla* in der Schweiz. Ihre wichtigsten Rollen seitdem waren *Donna Elvira*, *Violetta*, die schnell ihre Glanzpartie wurde, *Konstanze*, sowie *Agathe*.

Einen besonderen Schwerpunkt innerhalb ihrer künstlerischen Arbeit bilden Liederabende. Sie erhielt zahlreiche Engagements von verschiedenen renommierten internationalen Festivals, z.B. Schleswig-Holstein Musikfestival, Festival Mitte Europa, Internationaler Musiksommer NordTöne, Konzerte der Dresdner Frauenkirche, Lausitzer Musiksommer, Sommerfestival Schloss Rosenholm, Dänemark, Szymanowski-Musikstage Zakopane, Polen, Christopher Summer Festival Vilnius, Litauen, International Festival of Lyrical Art, Rumänien. Verena Rein ist auch als Interpretin zeitgenössischer Musik bekannt geworden.

Seit 1998 gibt die Sopranistin mit großem Erfolg Meisterklassen im In- und Ausland - u.a. an der Shenandoah University Virginia, USA und der Landesmusikakademie Berlin - zu verschiedenen Themenschwerpunkten: Liedinterpretation, italienische Belcanto-Technik, Auftrittstraining und Bühnenpräsenzschulung. Von 2006-09 hatte sie einen Lehrauftrag (Auftrittstraining und Präsenzschulung) an der Universität der Künste (UdK) Berlin inne. Verena Rein ist auch musikpublizistisch tätig.

The soprano received her vocal training as a master student with Kammersänger Peter Gougaloff (Deutsche Oper Berlin) after completing her instrumental studies at the Hanover School of Music and Theatre. Later her bel canto studies brought her together with Mirella Freni. Opera and concert performances have taken her to several European countries and the US. Among others, she has participated in radio, TV and CD recordings for the Danish national radio, TV Kraków, the Lithuanian national radio, Bucharest television, various German radio stations and the labels Profil Hänssler and Dreyer-Gaido, as well as the Potsdamer Bibliothek östliches Europa publication series.

She made her opera debut in Switzerland as Micaëla. Her most notable roles since then have included Donna Elvira, Violetta (which soon became her best role), Konstanze and Agathe. Recitals have become a major component in her work as an artist. She has performed at several prestigious international festivals, including the Schleswig-Holstein Musikfestival, the Festival Mitte Europa, the Internationaler Musiksommer "NordTöne", the Concerts of the Dresden Frauenkirche, the Lausitzer Musiksommer, the Summer Festival at Rosenholm Castle, Denmark, the Karol Szymanowski Music Days in Zakopane, Poland, the Christopher Summer Festival in Vilnius, Lithuania, and the International Festival of Lyrical Art, which was held as part of the European Cultural Capital 2007 programme in Sibiu, Romania. Verena Rein is further known as a performer of different styles of contemporary music.

Since 1998, the soprano has been greatly successful in conducting master classes both in Germany and abroad on such diverse subjects as stage performance and stage presence training, lieder interpretation, classical Italian bel canto techniques, and breath and timbre control. She held a chair at Shenandoah University in Winchester, VA and from 2006 to 2009 taught performance and stage presence classes at the Berlin University of the Arts. Verena Rein also writes articles on music-related topics for various publications.

In **DIE BEFREIUNG DES KLANGS** wird in einzigartiger Weise ein filmisches Portrait einer herausragenden Gesangstechnik und deren Anwendung gezeichnet.

Der Film ist eine Einladung an alle Sängerinnen und Sänger, Musiker und den Gesang Liebende, die offen und neugierig geblieben sind.

THE LIBERATION OF SOUND is a unique examination of a truly excellent vocal technique and its practical use.

The film is an invitation to all vocalists, musicians and lovers of singing who have retained their openness and curiosity.

Technical Specifications	Germany 2010 · 136 min OV German · English subtitles 16:9 · NTSC · PCM Stereo
Concept, Direction	Verena Rein
Camera, Sound	Philip Koschel, Nicola Schneider Rollingstudio · www.rollingstudio.de
Final Cut	Michaela Kunert
Coordination	AMB artists management berlin www.artistsmanagement-berlin.de

A Production of *miku media filmproduktion* Berlin
Recorded at Berlin University of the Arts
and Deutschlandradio Kultur
© & © 2010 miku media filmproduktion · www.mikumedia.de

miku
media

EDITION PETERS

Sales / Distribution: Edition Peters Group
Frankfurt/Main * Leipzig * London * New York
www.edition-peters.de

Katalognummer / Order No.: MM1001
EAN (UPC): 4260236010013

Preis / Price: 29,90 EUR

DVD

EDITION PETERS

miku
media

NEUERSCHEINUNG · NEW RELEASE

DIE
Befreiung
DES
KLANGS

THE
LIBERATION
OF
SOUND

Neue Wege im klassischen Gesang
New Directions in Classical Singing

A Film
by
Verena
Rein

DIE BEFREIUNG DES KLANGS

präsentiert eine Gesangstechnik, die auf der italienischen Belcantoschule fußt und durch langjährige Forschung von KS Peter Gougloff zu einer durch alle Register erklärbaren, äußerst physiologischen Gesangkunst entwickelt wurde.

Verena Rein erweiterte und vervollkommnete diese Technik um eine einmalige, innovative Methode, die Sängern hilft, größtmögliche frei bewegliche, elastische und pulsierende körperliche Durchlässigkeit in Lagen zu erreichen und somit zu großer klanglicher Individualität zu gelangen.

Im Film wird die Zungentechnik vorgestellt. Der Begriff allein erzeugt meist sofort eine vehemente Ablehnung bei Sängern: der Zunge dürfe keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt werden, sonst versteife sie sich. Natürlich müsse sie locker sein, aber sie solle flach im Mund liegen. Die Zungenspitze solle den unteren Zahnkranz berühren etc. „Erlaubt“ man einem Sänger hingegen, mit gewölbter Zunge zu singen und diese dann auch während des Singens in einer bestimmten Weise zu bewegen, erfährt er nahezu augenblicklich eine körperliche und sängerische Befreiung. In ausgewählten Übungen werden in **DIE BEFREIUNG DES KLANGS** die vielschichtigen Möglichkeiten der Zungenrotation beim Singen ausführlich demonstriert.

Ein weiterer wichtiger Aspekt innerhalb der dargestellten Gesangstechnik ist das Schwa, der mittlere Zentralvokal, in der Lautschrift wiedergegeben mit dem Zeichen „ə“. Wenn es in jeden Vokal integriert wird, erhält der Ton ein ideales Obertonspektrum, wird extrem tragfähig und der Sänger gelangt mittels „ə“ in sein unverwechselbares Timbre.

DIE BEFREIUNG DES KLANGS beinhaltet auch Ausschnitte aus dem Auftrittstraining, das Verena Rein eigens für Sänger entwickelt hat. Darin wird eine Richtung aufgezeigt, wie die gewonnene stimmliche Freiheit auch auf eine mimisch-gestische übergehen kann, wie Stimme und Körpersprache auf der Bühne in Einklang gebracht werden können.

KAPITEL / CHAPTER

- 1 Vorspann / *Opening Credits*
- 2 Einführung in die Zungentechnik
The Tongue Technique: An Introduction
Übung 1a / *Exercise 1a*
- 3 Das Schwa / *The Schwa*
- 4 Übung 1b / *Exercise 1b*
- 5 Übung 2 / *Exercise 2*
- 6 Übung 3 / *Exercise 3*
- 7 Auftrittstraining Teil 1 / *Performance Training Part 1*
- 8 Gesangstechnik Teil 2 / *Vocal Technique Part 2*
Übung 1 / *Exercise 1*
- 9 Übung 2 / *Exercise 2*
- 10 Übung 3 / *Exercise 3*
- 11 Auftrittstraining Teil 2 / *Performance Training Part 2*
- 12 Anwendung der Gesangstechnik / *Using the Vocal Technique*
Beispiel 1 / *Example 1*
(Arsace from *Semiramide* - Rossini)
- 13 Beispiel 2 / *Example 2*
(Liebe und Frühling II - Brahms)
- 14 Beispiel 3 / *Example 3*
(Susanna from *Le Nozze di Figaro* - Mozart)
- 15 Verena Rein - *Feature*
- 16 Abspann / *Closing Credits*

© Photos:
Valeska Rein (title)
Philip Koschel

THE LIBERATION OF SOUND

presents a vocal technique originally based on the Italian bel canto method. Kammersänger Peter Gougloff developed and refined this method over many years of research. The result of his work is an extremely physiological singing technique that can be explained through all registers.

Verena Rein has further enhanced Gougloff's technique to include a unique and highly innovative method that helps vocalists to keep their vocal apparatus – and indeed the entire body – freely movable, elastic, pulsating and open at all times, as well as to develop an unmistakably individual singing voice.

The film introduces the viewer to the tongue technique. Hearing this term, most vocalists automatically reject the very idea because they have learned that the tongue should of course be relaxed but flat, that the tip of the tongue should always be touching the lower alveolar ridge and that the tongue immediately becomes rigid and stiff if they so much as think about how it actually moves in the mouth. However, vocalists who are allowed to sing with their tongue arched, moving it in a certain way will almost instantly feel a sense of physical and vocal liberation.

THE LIBERATION OF SOUND includes a series of practical exercises to effectively demonstrate the various possibilities the tongue rotation technique offers to vocalists.

A crucial aspect of the vocal technique described in the film is the schwa, the mid-central vowel which in phonetic transcription is written as “ə”. Most linguists agree that this is the very vowel from which all other vowels developed, which is why it is sometimes also referred to as the “original vowel”. Integrated into any vowel, it gives the tone an ideal overtone spectrum, making the voice carry clearly and helping singers to reach their own unique vocal timbre.

In addition to the tutorial, **THE LIBERATION OF SOUND** includes clips from the performance training course Verena Rein specifically developed for vocalists, showing that this new-found freedom is not limited to the voice but includes aspects of body expression as well, demonstrating how vocalists can complement the voice with body language when performing on stage.

