

Conservatório de Música Dom Dinis

CURSO LIVRE DE CANTO

PLANO DE ESTUDOS

Junho de 2015

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
A VOZ E O CANTO	4
CONTEÚDOS	
GERAIS	5
ESPECÍFICOS	7
COMPETÊNCIAS	8
PLANO	
ANUAL	10
TRIMESTRAL	12

INTRODUÇÃO

Os conteúdos e competências que integram o Plano de Estudos, aplicam-se a dois tipos de público: alunos com formação musical e alunos sem conhecimentos teóricos musicais adquiridos. A facilidade na leitura de partitura e sensibilidade auditiva (características desenvolvidas na disciplina de formação musical) farão com que o grau de aprofundamento dos conteúdos seja maior, considerando um ritmo de aprendizagem mais rápido. Assim, de acordo com as bases teóricas e o nível vocal de cada aluno, será desenvolvido um plano específico considerando os conteúdos apresentados.

O Plano de Estudos apresentado consiste numa proposta elaborada para se adaptar às necessidades da instituição de ensino e, como tal, se for do conhecimento e vontade da direção, é possível acrescentar algum aspeto que faça sentido.

A VOZ E O CANTO

BREVE ABORDAGEM

De acordo com alguns estudos, a voz humana foi o primeiro instrumento musical. Para além do seu som próprio, é o único instrumento que pode articular palavras, podendo ser considerado o instrumento musical mais completo, pela sua capacidade de ligar a melodia (música) à mensagem (palavra). Para quem não sabe, cantar é uma forma de nos mantermos saudáveis, a nível físico, mental e emocional.

Para cantar corretamente, um cantor tem de, primeiro, conhecer a sua voz - o timbre, a extensão e tessitura vocais - e desenvolver técnicas de consciencialização corporal e de respiração, a fim de criar um suporte seguro e estável na produção de som. Mas também é igualmente importante ter uma sensibilidade auditiva desenvolvida, para reconhecer as diferenças de altura (frequências) entre as notas musicais. A afinação tem um papel importante no processo de aprendizagem de um cantor, pois pode afetar o seu timbre e volume, caso este não tenha uma boa técnica vocal.

A parte técnica é fundamental, complementando-se com a parte emocional e interpretativa. É necessário conhecer os géneros musicais existentes e as diferentes formas de cantá-lo. É também importante conhecer o texto, perceber a mensagem e encontrar a melhor forma de a transmitir, utilizando a voz e o corpo, proporcionando um equilíbrio.

CONTEÚDOS

CONTEÚDOS GERAIS

No Curso Livre de Canto, o objetivo inicial será que o aluno conheça a sua própria voz para poder, posteriormente, aprender técnicas específicas que o ajudem a cantar de forma mais correta, não perdendo as suas características vocais naturais, nomeadamente, o timbre.

A consciencialização corporal e vocal, reconhecendo a importância da postura na emissão do som, o desenvolvimento e aperfeiçoamento da flexibilidade, extensão e qualidade vocais, o desenvolvimento da sensibilidade auditiva e o estudo de um repertório diversificado, proporcionando a criação de um estilo próprio, serão alguns temas a desenvolver.

Neste curso, podem ser abordados diferentes géneros musicais - JAZZ, POP e TEATRO MUSICAL.

JAZZ

O Jazz é uma manifestação artístico-musical que se desenvolveu com a mistura de várias tradições religiosas, em particular, da afro-americana. Caracteriza-se pela sua riqueza e complexidade rítmica, baseada na polirritmia, nos contratempos e nas síncopas; pela improvisação (considerada pessoal, subjetiva e, assim, uma forma livre de expressão do músico); pelas notas “blue” e pela instrumentação. Algumas temáticas a desenvolver nesta área específica serão: o conhecimento dos modos e a sua aplicação na composição do repertório jazzístico; o uso de notas pouco previsíveis em acordes de peças deste género (segundas, quartas, sextas, sétimas, nonas, décimas primeiras, décimas terceiras); o desenvolvimento da capacidade de improvisação, em excertos previamente demonstrados e em sequências harmónicas também improvisadas; estudo do repertório jazzístico de acordo com as características vocais do aluno.

POP

A música Pop é um género de música popular, entendido como um género distinto, que se pode interligar com outros géneros, nomeadamente, o rock, o soul, o funk, o R&B, o disco e o dance. Nas aulas poderão ser abordadas algumas das técnicas utilizadas para interpretar este género musical: utilização da escala pentatónica, aproximação da voz cantada à voz falada, melismas, falsetes, vibratos, glissandos, o uso do *Belting*, entre outros.

TEATRO MUSICAL

O teatro musical é uma forma de teatro que combina música, canções, dança e diálogos falados. No curso de canto, será realizada a aprendizagem na vertente da voz cantada no teatro musical, integrando uma análise de textos e interpretação mais presente e representativa. Serão abordadas algumas técnicas utilizadas, nomeadamente, o *Belting* ou *Belt*, técnica também utilizada na música Pop. Será proposto ao aluno um repertório que permita um progresso e, ao mesmo tempo, a versatilidade na representação de diferentes personagens, com diferentes graus de exigência, não só a nível vocal (extensão, mudança de registos) como interpretativo.

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS

RELAXAMENTO

- Técnicas de relaxamento corporal
- Consciência corporal e sua importância na produção de som

RESPIRAÇÃO

- Aparelho respiratório
- Músculos principais e acessórios da respiração
- Técnicas de respiração

APARELHO VOCAL

- Aparelho fonador e sua constituição
(geradores, transformadores, moduladores e articuladores)
- Aparelho ressoador
- Os diferentes registos de voz
- Colocação vocal
- Projeção vocal

INTERPRETAÇÃO

- Dicção
- Estudo de textos de diferentes idiomas
- Estudo de repertório diversificado (Pop, Jazz, Teatro Musical)
- Análise sensorial e interpretativa dos textos das canções em estudo
- Utilização de diferentes cores de voz para diferentes tipos de interpretação, de acordo com o género
- Utilização, com controlo, das emoções, para a expressão musical.

COMPETÊNCIAS

A IMPORTÂNCIA DO CORPO NA PRODUÇÃO DE SOM

- Tomar consciência e desenvolver um esquema corporal e vocal
- Conhecer o aparelho vocal e a sua constituição
- Compreender os mecanismos de inspiração e expiração
- Reconhecer diferentes formas de respiração

A SENSIBILIDADE AUDITIVA E A SUA IMPORTÂNCIA NO CANTO

- Conhecer o campo auditivo humano, os limites e as intolerâncias
- Exercitar o ouvido, tornando-o mais sensível no reconhecimento de diferentes frequências
- Memorizar e repetir diferentes frases melódicas
- Reconhecer auditivamente mudanças de tonalidade (subidas e descidas de tom)
- Reproduzir notas integradas em acordes para reconhecimento auditivo
- Improvisar pequenas linhas melódicas para sequências harmónicas previamente apresentadas
- Improvisar linhas melódicas para sequência harmónicas desconhecidas

A VOZ COMO FORMA DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO

- Perceber a relação Corpo-Voz
- Adquirir hábitos de postura correta
- Dominar técnicas de relaxamento corporal e de desenvolvimento muscular
- Desenvolver a flexibilidade dos músculos intervenientes na produção vocal
- Aplicar os mecanismos de inspiração e expiração de forma controlada
- Conhecer e ampliar a sua extensão e tessitura vocais
- Conhecer e distinguir os diferentes registos
- Executar mudanças de registo da forma correta
- Dominar técnicas de colocação de voz

A LINGUAGEM VOCAL

- Articular de forma correta vogais e consoantes nos idiomas das peças propostas
- Compreender a importância das vogais na sonoridade das palavras
- Analisar textos, interpretando-os, de acordo com a ligação à linha melódica e à sequência harmónica
- Dominar o repertório em estudo, controlando os diferentes aspetos intrínsecos na aprendizagem de uma peça: o andamento, o ritmo, a linha melódica, a entoação, a emoção e o estilo

A VOZ NA INTERPRETAÇÃO

- Analisar e compreender a existência de diferentes estilos e abordagens
- Descobrir diferentes formas de expressão e desenvolver potencialidades expressivas
- Cantar a mesma linha melódica aplicando diferentes formas de interpretação, para diferentes géneros
- Interpretar diferentes tipos de repertório vocal ligeiro (Teatro Musical, Pop, Jazz)
- Utilizar as emoções de forma controlada para a expressão musical

A SAÚDE VOCAL

- Possibilitar maior protecção contra possíveis lesões decorrentes do mau uso da voz
- Conhecer os vários cuidados a ter com o aparelho vocal e aplicá-los
- Realizar exercícios adequados à solução de eventuais problemas vocais.

PLANO ANUAL

AULAS INDIVIDUAIS E DE CONJUNTO

O Curso Livre de Canto propõe uma frequência de duas horas semanais, sendo que uma hora será individual ou em grupo de dois, e a outra hora será de conjunto, devendo ter um número máximo seis alunos.

AULA INDIVIDUAL OU EM GRUPO DE DUAS PESSOAS

Nestas aulas será realizado um trabalho individualizado, procurando uma evolução por parte do aluno. As competências atrás mencionadas referem os temas que irão ser abordados: a importância do corpo na produção de som, a sensibilidade auditiva e a sua importância no canto, a voz como forma de expressão e comunicação, a linguagem vocal, a voz na interpretação e a saúde vocal. Para cada aluno, será realizado um trabalho específico e pormenorizado, de acordo com as suas características vocais e formação musical.

AULAS DE CONJUNTO

As aulas de conjunto servirão de apoio às aulas individuais ou em grupo de duas pessoas. Alguns dos temas que irão ser trabalhados serão a consciencialização do corpo e a sua importância na produção de som, realizando exercícios e compreendendo os mecanismos de inspiração e expiração, assim como as diferentes formas de respiração; o desenvolvimento da sensibilidade auditiva reconhecendo a sua importância no canto, através de exercícios de treino auditivo, de improvisação individual e a vozes, trabalhando aqui também uma consciência da parte harmónica de uma música; interpretar diferentes tipos de repertório vocal ligeiro (Teatro Musical, Pop, Jazz), aplicando diferentes formas de interpretação, de acordo com o género e a abordagem vocal, numa vertente solística e em grupo.

AULAS ABERTAS, AUDIÇÕES E OUTRAS APRESENTAÇÕES

No final do segundo e terceiro períodos, será realizada uma apresentação ao público, onde os alunos interpretarão um repertório específico preparado durante as aulas, de acordo com os objetivos pessoais de cada discente, integrados nos planos trimestrais.

Para as apresentações/audições mencionadas, é solicitada, se possível, a colaboração de alguns professores para acompanhar os alunos de canto. Para o plano em questão é sugerido um quarteto de Jazz, podendo também ser um quinteto de cordas, mediante o género musical e repertório escolhidos para a audição. Mas a proposta deverá avançar mediante a disponibilidade dos professores e a tipologia dos alunos.

PLANO TRIMESTRAL

1º PERÍODO (36 aulas)	
AULAS INDIVIDUAIS/GRUPO DE DOIS (12 aulas)	AULAS DE CONJUNTO (12 aulas)
<p>O CORPO E A PRODUÇÃO DE SOM</p> <ul style="list-style-type: none">- Consciência e desenvolvimento de um esquema corporal e vocal- O aparelho vocal e a sua constituição- Mecanismos de inspiração e expiração- Diferentes formas de respiração <p>SENSIBILIDADE AUDITIVA</p> <ul style="list-style-type: none">- Desenvolvimento da sensibilidade auditiva (exercícios de treino auditivo) <p>VOZ E COMUNICAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">- Relação Corpo-Voz- Postura- Extensão e tessitura vocais - conhecimento e ampliação- Registração- Técnicas de colocação de voz <p>LINGUAGEM VOCAL</p> <ul style="list-style-type: none">- Articulação- Importância das vogais na sonoridade das palavras	<p><u>Aplicação dos conteúdos lecionados nas aulas individuais ou em grupo de dois:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Técnicas de relaxamento e de desenvolvimento corporal- Técnicas de respiração (aplicação de mecanismos de inspiração e expiração de forma controlada)- Vocalises- Desenvolvimento da sensibilidade auditiva<ul style="list-style-type: none">* Afinação* Enquadramento vocal em acordes simples* Improvisação de pequenas linhas melódicas a partir de uma sequência harmónica previamente apresentada<ul style="list-style-type: none">* Análise sensorial de excertos musicais- Música POP:<ul style="list-style-type: none">* Principais características do estilo e algumas técnicas utilizadas no canto pop/rock* Aplicação das características e técnicas no estudo de repertório do estilo referido.

- Análise dos textos das peças a estudar
- Controle dos parâmetros intrínsecos na aprendizagem de uma peça

INTERPRETAÇÃO

- Os géneros musicais e as diferentes abordagens
- Estudo de peças de um ou mais dos seguintes géneros: Pop, Jazz, Teatro Musical.

2º PERÍODO (36 aulas)	
AULAS INDIVIDUAIS/GRUPO DE DOIS (12 aulas)	AULAS DE CONJUNTO (12 aulas)
<p>O CORPO E A PRODUÇÃO DE SOM</p> <ul style="list-style-type: none">- Mecanismos de inspiração e expiração- Diferentes formas de respiração <p>SENSIBILIDADE AUDITIVA</p> <ul style="list-style-type: none">- Desenvolvimento da sensibilidade auditiva (exercícios de treino auditivo)- Reprodução de notas integradas em acordes, para a mesma tonalidade e para tonalidades diferentes, mediante modulações <p>VOZ E COMUNICAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">- Relação Corpo-Voz- Postura- Extensão e tessitura vocais - conhecimento e ampliação- Registração/mudanças de registo de voz- Técnicas de colocação de voz <p>LINGUAGEM VOCAL</p> <ul style="list-style-type: none">- Articulação	<p><u>Aplicação dos conteúdos lecionados nas aulas individuais ou em grupo de dois:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Vocalises- Desenvolvimento da sensibilidade auditiva<ul style="list-style-type: none">* Afinação* Enquadramento vocal em acordes* Improvisação de linhas melódicas a partir de uma sequência harmónica previamente apresentada<ul style="list-style-type: none">* Improvisação de linhas melódicas a partir de sequências harmónicas desconhecidas, a solo e a vozes- Análise sensorial de um tema proposto (texto, melodia, harmonia; sensações e possíveis interpretações)- Música JAZZ:<ul style="list-style-type: none">* Principais características e algumas técnicas utilizadas neste género musical* A importância da improvisação <p>* Aplicação das características e técnicas no estudo de repertório do estilo referido</p>

<ul style="list-style-type: none">- Análise e interpretação de textos, considerando a linha melódica e a sequência harmónica da peça em estudo- Parâmetros a ter em conta na aprendizagem de uma peça <p>INTERPRETAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">- Os géneros musicais e as diferentes abordagens- As diferentes formas de expressão- Desenvolvimento de potencialidades expressivas- Interpretação de diferentes tipos de repertório vocal ligeiro- Como utilizar emoções na expressão musical.	<ul style="list-style-type: none">- Organização/Estruturação da audição de final de período<ul style="list-style-type: none">* O cantor e a sua forma de estar em palco (presença corporal e expressiva)* Dinamização da audição* Ensaio com músicos acompanhadores.
<p>AUDIÇÃO:</p> <p>No final do segundo período, propõe-se uma pequena apresentação ou aula aberta, de acordo com o número e a tipologia dos alunos, acompanhada ao piano e/ou por um conjunto de outros instrumentos (quarteto de jazz, quinteto de cordas ou outro, mediante escolha do repertório pelos discentes), proposta que deverá avançar mediante a disponibilidade dos professores.</p>	

3º PERÍODO (36 aulas)	
AULAS INDIVIDUAIS/GRUPO DE DOIS (12 aulas)	AULAS DE CONJUNTO (12 aulas)
<p>O CORPO E A PRODUÇÃO DE SOM</p> <ul style="list-style-type: none">- Mecanismos de inspiração e expiração- Diferentes formas de respiração <p>SENSIBILIDADE AUDITIVA</p> <ul style="list-style-type: none">- A tonalidade e as modulações- Improvisação de linhas melódicas para sequências harmónicas propostas <p>VOZ E COMUNICAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">- Relação Corpo-Voz- Postura- Extensão e tessitura vocais - conhecimento e ampliação- Registração e mudanças de registo de voz- Técnicas de colocação de voz	<p><u>Aplicação dos conteúdos lecionados nas aulas individuais ou em grupo de dois:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Vocalises- Desenvolvimento da sensibilidade auditiva<ul style="list-style-type: none">* Improvisação de linhas melódicas a partir de sequências harmónicas desconhecidas, a solo e a vozes* Harmonização de pequenas linhas melódicas previamente conhecidas- TEATRO MUSICAL:<ul style="list-style-type: none">* Principais características e algumas técnicas utilizadas neste género musical* A importância da ligação do cantor à personagem e sua interpretação* Aplicação das características e técnicas no estudo de repertório do estilo referido- Processo criativo de uma canção - parâmetros- Criação de uma canção baseada num género musical escolhido pelo aluno

LINGUAGEM VOCAL

- Articulação/Dicção
- Análise e interpretação de textos, considerando a linha melódica e a sequência harmónica da peça em estudo
- Parâmetros a ter em conta na aprendizagem de uma peça
- Controle dos diferentes aspetos intrínsecos na aprendizagem de uma peça: o andamento, o ritmo, a linha melódica, a entoação, a emoção e o estilo

INTERPRETAÇÃO

- Os géneros musicais e as diferentes abordagens
- As diferentes formas de expressão
- Desenvolvimento de potencialidades expressivas
- Interpretação de diferentes tipos de repertório vocal ligeiro
- Como utilizar emoções na expressão musical.

- Organização/Estruturação da audição de final de período

- * Enquadramento temático
- * O cantor e a sua forma de estar em palco (presença corporal e expressiva)
- * Dinamização da audição
- * Ensaio com músicos acompanhadores.

AUDIÇÃO:

No final do terceiro período, propõe-se a realização de uma audição de final de ano letivo, de acordo com o número e a tipologia dos alunos, acompanhada ao piano e/ou por um conjunto de outros instrumentos (quarteto de jazz, quinteto de cordas ou outro, mediante escolha do repertório pelos discentes), proposta que deverá avançar mediante a disponibilidade dos professores.

NOTA: É de referir que parte dos conteúdos propostos para o primeiro período constam também dos planos do segundo e terceiro períodos, uma vez que serão desenvolvidos ao longo do ano letivo.