

IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION:

Ano Letivo Academic Year	2024-25	Ano Curricular Curricular Year	1	Período Term	A	ECTS: 4
Obrigatória Compulsory	S	Área Científica Scientific Area	MUS:PIV			
Unidade Curricular Curricular Unit	[9006359] Coro I [9006359] Choir I					
Curso Course	[8009] Licenciatura em Música na Comunidade [8009] B. A. degree course in Community Music					
Docente responsável Teacher Responsible	[226] Manon Marques					

CARGA LETIVA / LECTURING LOAD:

(T) Teóricas:	0000:00	(TC) Trabalho de Campo:	0000:00
(TP) Teórico-Práticas:	0034:00	(OT) Orientação Tutorial:	0002:00
(P) Práticas:	0000:00	(E) Estágio:	0000:00
(PL) Práticas Laboratoriais:	0000:00	(O) Outras:	0000:00
(S) Seminário:	0000:00		
Horas Dedicadas:			0064:00
Total Horas de Trabalho (Horas de Contacto + Horas Dedicadas:)			0100:00

DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR / ACADEMIC STAFF AND LECTURING LOAD IN THE CURRICULAR UNIT:

[226] Manon Dina da Cruz Oliveira Marques | Horas Previstas: 16.25h

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES):

No final desta unidade curricular, os estudantes deverã~o ser capazes de:

- Conhecer o funcionamento dos mecanismos fí~sicos ba~sicos implicados no processo do canto (tais como inspirac~o e expirac~o) e dos componentes fí~sicos a ele associados (tais como diafragma, mu~sculos intercostais e laringe);
- Apresentar um alinhamento corporal correto durante o ato de cantar (tonicidade dos mu~sculos envolvidos no processo do canto, equili~brio entre descontraçã~o corporal e energia, respirac~o descontraí~da e profunda);
- Demonstrar um maior conhecimento sobre o seu potencial vocal e sobre as diversas possibilidades de utilizac~o da voz, de forma a servir diferentes reperto~rios e finalidades;
- Aplicar os conhecimentos adquiridos na execuçã~o de vocalizos e do reperto~rio selecionado, nomeadamente ao ni~vel da respirac~o, apoio e emissã~o vocal ampla e descontraí~da;

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT:

At the end of this curricular unit, students should be able to:

- Know the functioning of the basic physical mechanisms involved in the singing process (such as inspiration and expiration) and the associated physical components (such as diaphragm, intercostal muscles and larynx);
- Present a correct body alignment while singing (tonicity of the muscles involved in the singing process, balance between body relaxation and energy, relaxed and deep breathing);
- Demonstrate a greater knowledge about their vocal potential and about the different possibilities of using the voice, in order to serve different repertoires and purposes;
- Apply the acquired knowledge during the performance of vocal exercises and selected repertoire, namely in terms of breathing, support and broad and relaxed vocal emission;

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

- Alinhamento e expansão corporal: equilíbrio entre descontração física e energia;
- Respiração, ressonância e apoio;
- Extensão, agilidade e articulação vocal;
- Diction e projecção vocal (voz falada/voz cantada);
- Interpretação e pronúncia do texto;
- Audição interior e polifónica;
- Leitura horizontal e vertical;
- Improvisação a solo e/ou em grupo;
- Estudo de repertório (erudito, jazz, tradicional, pop, etc.); - Atitude em ensaio e em palco.

SYLLABUS:

- Body alignment and expansion: balance between physical relaxation and energy; - Breathing, resonance and support;
- Vocal extension, agility and articulation;
- Vocal diction and projection (spoken voice/sung voice);
- Interpretation and pronouncing of the text; - Inner and polyphonic hearing;
- Horizontal and vertical reading;
- Solo and/or ensemble improvisation;
- Repertoire study (classical, jazz, traditional, pop, etc.); - Attitude during rehearsal and on stage.

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR:

O aquecimento vocal - realizado de forma sistemática - permite aos estudantes explorar de forma prática e contínua o funcionamento dos mecanismos básicos implicados no processo do canto. Da mesma forma, a realização orientada de vocalizos permite que cada estudante tome contacto com a sua voz, conhecendo as suas características e potencialidades, e desenvolvendo uma postura correta no ato de cantar.

Sendo a importância da prática inegável no que respeita ao autoconhecimento vocal e ao desenvolvimento de capacidades vocais, todas as aulas são de caráter prático e experimental, dando espaço aos estudantes para essa experimentação, adequando a metodologia a cada grupo, de forma a fornecer ferramentas diversificadas na resolução dos problemas vocais também a nível individual.

DEMONSTRATION OF THE SYLLABUS COHERENCE WITH THE CURRICULAR UNIT'S OBJECTIVES:

Vocal warm-up - performed in a systematic way - allows students to explore - in a practical and continuous manner - the behaviour of the basic mechanisms involved in the singing process. In the same way, the guided realization of vocal exercises allows each student to take contact with his voice, knowing its characteristics and potential, and developing a correct posture in the act of singing.

The importance of practice with regard to vocal self-knowledge and development of vocal abilities is undeniable. So, all classes are practical and experimental, giving space to students for this experimentation, adapting the methodology to each group, in order to provide diverse tools in solving vocal problems also at the individual level.

METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA):

Me'todo de ensino

- Exercícios práticos de alinhamento e expansão corporal: equilíbrio entre descontração física e energia; - Exercícios práticos de respiração, ressonância e apoio;
- Realização de vocalizos de extensão, agilidade e com diferentes tipos de articulação vocal;
- Preparação de um programa musical por semestre (erudito, jazz, tradicional, pop, etc.);

Avaliação contínua

a) avaliação com caráter formativo:

- assiduidade, pontualidade 10%;
- preparação de repertório, responsabilidade geral perante o trabalho 30%; - qualidade e evolução do desempenho em aula 30%.

b) avaliação com caráter sumativo:

- prestação em momento de aula 15%; - *performance* em concerto 15%.

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION):

Teaching method

- Practical exercises on body alignment and expansion: balance between physical relaxation and energy; - Practical exercises on breathing, resonance and support;
- Preparation of a musical program per semester (classical, jazz, traditional, pop, etc.);

Continuous evaluation

a) evaluation with a formative character:

- attendance, punctuality 10%;
- repertoire preparation, general responsibility towards work 30%; - quality and evolution of classroom performance 30%.

b) summative evaluation:

- performance in class time 15%; - performance in concert 15%.

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR:

A UC, cuja prática se baseia em ensaios e *performance*, proporciona ao estudante a experiência sistemática necessária para descobrir as potencialidades da sua voz e identificar e resolver problemas vocais a nível individual. Por outro lado, esta experiência, proveniente dos exercícios de aquecimento vocal e de aprendizagem de repertório em contexto de grupo, permite ao estudante o conhecimento e familiarização com os princípios básicos que propiciam o trabalho vocal de conjunto, potenciando as competências de leitura vertical e de audição simultânea de outras vozes.

O trabalho detalhado sobre o repertório selecionado - em termos de colocação vocal, sustentação, carácter, afinação, dinâmica, articulação, ritmo, texto, fraseado, interpretação, estilo e equilíbrio, tem em vista os objetivos de aprendizagem da UC, uma vez que permite o desenvolvimento de todos esses parâmetros, diretamente relacionados com a componente vocal. Por outro lado, permite um resultado final de qualidade satisfatória para apresentar em concerto, estando cada estudante apto a cantar em conjunto, de cor, de forma cuidada em termos de afinação, rigor rítmico, colocação e equilíbrio entre vozes, o repertório selecionado, *a cappella* ou com acompanhamento ao piano/outras instrumentos.

DEMONSTRATION OF THE COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODOLOGIES AND THE LEARNING OUTCOMES:

This curricular unit, whose practice is based on rehearsals and performance, provides the student with the systematic experience necessary to discover the potentialities of his voice and to identify and solve vocal problems at the individual level. On the other hand, this experience, derived from vocal warm-up exercises and repertoire learning in an ensemble context, allows the student to know and familiarize himself with the basic principles that favor vocal work as a whole, enhancing the skills of vertical reading and simultaneous listening of other voices.

The detailed work on the selected repertoire - in terms of vocal placement, sustaining, character, tuning, dynamics, articulation, rhythm, text, phrasing, interpretation, style and balance - is aimed at the curricular unit learning objectives, since it allows the development of all these parameters, directly related to the vocal component. On the other hand, it allows a final result of satisfactory quality to present in concert, each student being able to sing together, by heart, in a precise manner in terms of tuning, rhythmic accuracy, vocal placement and balance between voices, the selected repertoire, *a cappella* or accompanied by the piano or other instruments.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL / MAIN BIBLIOGRAPHY:

Albrecht, S. (s.d.) *The choral warm-up collection - a source of 167 choral warm-ups contributes by 51 choral directors* . USA: Alfred Publishing.

Harrison, P. (2014). *Singing - Personal and performance values in training* . London: Dunedin. Heizman, K. (2003). *Vocal warm-ups - 200 exercises for choral and solo singers* . Schott Germany. Conable, B. (2000). *The structures and movements of breathing* . Chicago: GIA Publications, Inc. Concone, G. (1986). *50 Lessons, Op. 9: Medium Voice* . EUA: G. Schirmer.

Dinville, C. (1993). *A técnica da voz cantada* (tradução da 2.ª ed. original). Rio de Janeiro: Enelivros.

Hewitt, G. (1978) *How to sing* . London: EMI Music Publishing.

Høgset, C. (1994). *Singing Technique* . Lauderdale: Walton Music Corporation.

Jordan, J. (2005). *The choral warm-up - method, procedures, planning, and core vocal exercises* . Chicago: Gia Publications.