

IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION:

Ano Letivo Academic Year	2024-25	Ano Curricular Curricular Year	3	Período Term	A	ECTS: 4
Obrigatória Compulsory	S	Área Científica Scientific Area	MUS:PIV			
Unidade Curricular Curricular Unit	[9006404] Coro III [9006404] Choir II					
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 físicos básicos implicados no processo do canto (tais como inspirac,ã~o e expirac,ã~o) e dos componentes físicos 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 descontraç,ã~o corporal e energia, respirac,ã~o descontraí~da e profunda);
- Demonstrar um maior conhecimento sobre o seu potencial vocal e sobre as diversas possibilidades de utilizac,ã~o da voz, de forma a servir diferentes reperto~rios e finalidades;
- Aplicar os conhecimentos adquiridos na execuç,ã~o de vocalizos e do reperto~rio selecionado, nomeadamente ao ní~vel da respirac,ã~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
- Dicção e projeção vocal (voz falada / voz cantada)
- Interpretação e pronúncia do texto
- Audição interior e audição polifónica
- Leitura horizontal e vertical
- Improvisação a solo e/ou grupo
- Estudo de repertório (erudito, jazz, tradicional, pop, etc.)
- Atitude em ensaio e em palco
- Dinamização de atividades musicais em contextos comunitários

SYLLABUS:

- Alignment and body expansion: balance between physical relaxation and energy
- Breathing, resonance and support
- Extension, agility and vocal articulation
- Vocal diction and projection (spoken voice / sung voice)
- Interpretation and pronunciation of the text
- Inner hearing and polyphonic hearing
- Horizontal and vertical reading
- Improvisation to solo and / or group
- Repertoire study (scholar, jazz, traditional, pop, etc.)
- Attitude in rehearsal and on stage
- Dynamization of musical activities in community contexts

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):

- 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;
 - Exercícios práticos de dicção (voz falada/voz cantada) e projeção vocal;
 - Exercícios de escuta polifónica, leitura vertical, equilíbrio entre vozes, improvisação;
- a) avaliação com carácter formativo:
- assiduidade, pontualidade 10%;
 - preparação de repertório, responsabilidade geral perante o trabalho 20%; - qualidade e evolução do desempenho em aula 20%.
- b) avaliação com carácter sumativo:
- prestação em momento de aula 15%;
 - *performance* em concerto 20%;
 - planeamento e realização de dinamizações 15%.

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION):

- Practical exercises on body alignment and expansion: balance between physical relaxation and energy; -
 - Practical exercises on breathing, resonance and support;
 - Performing of vocal exercises on extension, agility and with different types of vocal articulation;
 - Practical exercises on diction (spoken voice/sung voice) and vocal projection;
 - Exercises on polyphonic listening, vertical reading, balance between voices, improvisation;
- a) evaluation with a formative character:
- attendance, punctuality 10%;
 - repertoire preparation, general responsibility towards work 20%; - quality and evolution of classroom performance 20%.
- b) summative evaluation:
- performance in class time 15%;
 - performance in concert 20%;
 - planning and carrying out of dynamizations 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 seleccionado - em termos de colocação vocal, sustentação, carácter, afinação, dinâmica, articulação, ritmo, texto, fraseado, interpretação, estilo e equilíbrio, tem em vista os objectivos de aprendizagem da UC, uma vez que permite o desenvolvimento de todos esses parâmetros, directamente 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 seleccionado, *a capella* ou com acompanhamento ao piano/outros instrumentos.

A diversidade de experiências proporcionadas, tanto em pequeno como em grande grupo, a audição de diferentes interpretações do repertório em estudo, a realização de dinâmicas de grupo, o recurso à improvisação ou o trabalho com instrumentistas fornecem ao estudante uma diversidade considerável de conhecimentos, ferramentas e estratégias úteis, aplicáveis na sua vida profissional futura.

A procura de uma maior consciência vocal e corporal individual e colectiva permite ao estudante utilizar os seus recursos vocais, auditivos e de prática musical de conjunto como forma de proporcionar momentos marcantes nas diferentes comunidades convidadas a assistir aos espetáculos.

A reflexão conjunta sobre tipos de interação musical possíveis, tendo em conta o repertório seleccionado e as especificidades dos diversos públicos comunitários, permite aos estudantes planear e realizar atividades adequadas ao contextos em questão, de acordo com os objectivos da UC e da sua vida profissional futura enquanto músicos na comunidade.

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

This course, in which practice is based on essays 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 a group 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 UC 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, in color, carefully in terms of tuning, rhythmic rigor, placement and balance between voices, selected repertoire, capella or accompaniment to the piano / other instruments.

The diversity of experiences provided, both in small and large groups, the hearing of different interpretations of the repertoire under study, the accomplishment of group dynamics, the use of improvisation or the work with instrumentalists provide the student with a considerable diversity of knowledge, tools and useful strategies applicable in their future professional life.

The search for greater individual and collective vocal and body awareness allows the student to use his vocal, auditory and general musical practice resources as a way of providing outstanding moments in the different communities invited to attend the shows.

The joint reflection on possible types of musical interaction, taking into account the selected repertoire and the specificities of the different community audiences, allows students to plan and carry out activities appropriate to the contexts in question, according to the objectives of the course and their future professional life as musicians in the community

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.