

IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION:

Ano Letivo Academic Year	2024-25	Ano Curricular Curricular Year	3	Período Term	A	ECTS: 5
Obrigatória Compulsory	S	Área Científica Scientific Area	MUS:FM			
Unidade Curricular Curricular Unit	[9006406] Educação Auditiva III [9006406] Ear Training III					
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:	0000:00	(OT) Orientação Tutorial:	0000:00
(P) Práticas:	0045:00	(E) Estágio:	0000:00
(PL) Práticas Laboratoriais:	0000:00	(O) Outras:	0000:00
(S) Seminário:	0000:00		
Horas Dedicadas:			0080:00
Total Horas de Trabalho (Horas de Contacto + Horas Dedicadas:)			0125:00

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

[157] Carlos Garcia | Horas Previstas: 22.5h

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

Pretende-se nesta UC o desenvolvimento de competências avançadas de reconhecimento auditivo, de improvisação, de capacidade de reprodução / leitura entoada, análise e escrita através do conhecimento e vivência de repertório variado. Assim, no final da Unidade Curricular, os estudantes, através do treino da audição interior, memória e sentidos rítmico, melódico e harmónico, deverão ser capazes de:

- reconhecer e identificar de forma automatizada sequências de intervalos melódicos e harmónicos, acordes de 3 e 4 sons, cadências, escalas, modos, funções harmónicas, modulações a graus próximos, motivos melódicos e células rítmicas
- cantar, de cor, de forma cuidada a nível vocal, rítmico, de afinação, fraseado, articulação e dinâmica, o repertório selecionado
- transpor melodias, no instrumento, para todas as tonalidades
- memorizar trechos rítmicos e melódicos
- ler, com pulsação estável e precisão rítmica, excertos rítmicos a 1, 2 e 3 partes

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT:

By the end of the Curricular Unit, and having trained their inner hearing, memory and rhythmic, melodic and harmonic senses, students must be able to:

- Automatically recognize and identify sequences of melodic and harmonic intervals, 3/4 sound chords, cadences, scales, modes, harmonic functions, modulations to closely related degrees, melodic motifs and rhythmic cells
- Transpose melodies into any key in the instrument
- Memorize rhythmic and melodic passages
- Read 1-, 2- and 3-part rhythmic excerpts with a stable beat and accurate sense of rhythm
- Improvise both vocally and in the instrument, in several modes
- Write melodies, bass lines, sequences of intervals, chords and key signatures for several modes
- Perform dissociations (simultaneous rhythmic and melodic readings)
- Have a critical and aesthetic approach concerning various musical languages

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

Reconhecimento auditivo / Leitura e escrita de:

- a) Intervalos (Reconhecimento de todos os intervalos, reflexos em 2as, 3as 4as e 5as)
- b) Acordes (Diminuto, Menor, Maior, Aumentado, 7^a da Dominante, 7ª Maior, 7ª Menor, 7^a da Sensível, 7ª Diminuta)
- c) Modos e Organizações Sonoras (Maior, Menor, Sol, Fá, Lá, Ré, Mi, Escalas Pentatónicas, Escala Octatónica/Diminuta, Escala de Blues)
- d) Cadências (Perfeita, Perfeita Picarda, Plagal, Plagal Picarda, Dominante, ao 6.º Grau, Evitada, Imperfeita)
- e) Graus da escala (todos)
- f) Funções harmónicas (Ia, Ib, Ic, iib7, IVa, IVb, Va, Vb, via; ia, ib, ic, iib7, iva, ivb, Va, VIa, dominante do IV, dominante do V, dominante do vi, dominante do iv)
- g) Células Rítmicas (todas as possibilidades que incluam colcheias, semi-colcheias e fusas, incluindo pausas, ligaduras e quáteras de 3)

SYLLABUS:

Auditory recognition /Reading and writing:

- a) Intervals (recognition of all intervals, reflexes on seconds, thirds, fourths and fifths)
- b) Chords (diminished, minor, major, augmented, dominant seventh, major seventh, minor seventh, half-diminished seventh, diminished seventh)
- c) Modes and systems of pitch organization (major, minor, G, F, A, D, E, pentatonic scales, octatonic/diminished scale, blues scale)
- d) Cadences (perfect, picardy perfect, plagal, picardy plagal, dominant, to the sixth degree, interrupted, imperfect)
- e) Scale degrees (all)
- f) Harmonic functions (Ia, Ib, Ic, iib7, IVa, IVb, Va, Vb, via; ia, ib, ic, iib7, iva, ivb, Va, VIa, dominant of the dominant, dominant of the vi, dominant of the iv)
- g) Rhythmic cells (up to the 64th note)
- h) Melodies (tonal, modal and atonal)

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

Pretende-se, nesta UC, que os estudantes desenvolvam as suas competências musicais a nível auditivo, escrito, de leitura e de prática musical de conjunto, trabalhando paralelamente competências de afinação, estabilidade de pulsação, sentido rítmico, capacidade de criação e improvisação, e ainda desenvolvendo o seu sentido crítico e estético sobre diferentes linguagens musicais.

Desta forma, o repertório do caderno de apoio inclui leituras melódicas, dissociações, canções, exercícios rítmicos, transposições e peças de conjunto, numa seleção variada e eclética, abrangendo diversas épocas e estilos, o que permite o trabalho de desenvolvimento das competências supra-referidas, enquarando-se igualmente nos objectivos e carácter do curso de Música na Comunidade.

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

In this course students are supposed to develop their musical competences at an auditory, written, reading and ensemble practising level, building up in parallel competences such as a sense of pitch, beat stability, sense of rhythm, ability to create and to improvise, and broadening a critical and aesthetic perspective on the various musical languages.

As such, the course book repertoire includes melodic reading exercises, dissociations, songs, rhythmical exercises, transpositions and ensemble music pieces, fostering the development of the above-mentioned skills.

The selected programme contents are totally appropriate to the objectives of the CU and provide the required tools for students to lead their Music in the Community projects with a strong degree of autonomy, having mastered auditory skills involved in the ability to sing, recognize and write several musical elements.

METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA):

Método de ensino

a) Entoação e reconhecimento de:

- intervalos e sequências de intervalos
- acordes
- modos
- cadências
- graus da escala
- funções harmónicas
- células rítmicas
- melodias

b) Leituras estudadas / à primeira vista:

- melódicas
- rítmicas
- polifónicas

c) Realização de:

- dissociações (melodia e ritmo em simultâneo)
- memorizações
- improvisações em diversos modos
- transposições (vocais e no instrumento)

d) Escrita de:

- linhas melódicas
- linhas de baixo
- ritmo
- harmonia

Avaliação

a) **Estudantes em regime de avaliação contínua**

Em cada semestre os estudantes serão avaliados através de uma **prova (75%)** (que inclui componente escrita e oral com igual peso) e do **trabalho desenvolvido (25%)** (assiduidade, pontualidade, evolução, empenho, desempenho musical, participação na aula, trabalhos de casa).

b) **A avaliação por exame** consistirá na realização de uma prova oral (50%), nos mesmos moldes supra descritos, e de uma prova escrita (50%).

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION):

Teaching Method

a) Singing and recognizing

- intervals
- chords
- modes
- cadences
- scale degrees
- harmonic functions
- rhythmic cells
- melodies

b) Studied/Sight readings

- rhythmic
- melodic
- polyphonic

c) Performing:

- Dissociations (simultaneous melody and rhythm)
- Memorizations
- Improvisations in several modes
- Transpositions (vocally and in the instrument)

d) Writing

- melodic lines
- bass lines
- rhythm
- harmony

Evaluation

- Regular students

Each semester students are evaluated by means of a test (75%) and ongoing evaluation (25%). The final grade is the arithmetic average of the two semesterly grades.

- The exam evaluation includes an oral exam (50%), along the lines described above, and a written exam (50%).

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

A metodologia de ensino assente no trabalho sensorial contribui para dar resposta aos objectivos relacionados com a percepção e reconhecimento auditivos (e posterior escrita), nomeadamente no que respeita a melodia, harmonia e ritmo: intervalos, acordes, escalas e modos, funções harmónicas, cadências, motivos melódicos, células rítmicas. A prática musical de conjunto, a prática de improvisação e a prática de escrita apresentam-se como complemento à aquisição destes objectivos.

A metodologia de ensino, que assenta no trabalho de repertório - incluindo leituras melódicas, dissociações, canções, exercícios rítmicos, transposições e peças de conjunto, concorre para os objectivos de leitura melódica, leitura rítmica, leitura melódico-rítmica em simultâneo (dissociações) e conhecimento de um leque de repertório musical variado e eclético.

Em ambas as vertentes, é dada ênfase à prática, à oportunidade, à experimentação individual e de conjunto, de forma dinâmica e motivadora, permitindo assim o desenvolvimento das competências dos estudantes, a nível de reconhecimento, leitura e escrita musical, de acordo com os objectivos da UC e da licenciatura em Música na Comunidade.

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

The teaching methodology based on sensory work contributes towards meeting objectives related to auditory perception and recognition (and subsequent writing), as far as melody, harmony and rhythm are concerned: intervals, chords, scales and modes, harmonic functions, cadences, melodic motifs, rhythmic cells. Ensemble practise, improvisation practise and writing practise help achieving these objectives.

The teaching methodology, which is based on repertoire work, including melodic readings, dissociations, songs, rhythmical exercises, transpositions and ensemble music pieces, further the objectives of melodic reading, rhythmic reading, simultaneous melodic and rhythmic reading (dissociations) and knowledge of a broad and eclectic music repertoire.

Both strands focus on practise, opportunity, individual and ensemble experimentation, in a dynamic and motivating way, allowing students to develop their abilities, at the level of musical recognition, reading and writing, according to the objectives of the CU and of the licentiate degree in Music in the Community.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL / MAIN BIBLIOGRAPHY:

a) Exercises

Edlund, L. (1963). Modus novus. Stockholm: Wilhelm Hansen Stockholm.

Fontaine, F. (1955). Éléments pratiques du rythme mesuré. Paris: Editions Henry Lemoine.

Jegoux-Krug, L. (n.d.). Le rythme au fil des oeuvres. Paris: Éditions Combre.

Jollet, J. C. (n.d.). Dikteés musicales. Paris: Gérard Billaudot Éditeur.

Jollet, J. C. (1995). Jeux de Rythmes...et Jeux de Clés. Paris: Gérard Billaudot Éditeur.

Ribour, P. (n.d.). Le Solfège a rendez-vous avec le Jazz. Paris: Gérard Billaudot Éditeur.

Ribour, P. (n.d.). Le solfège et le jazz: Premier contact. Paris: Gérard Billaudot Éditeur.

Willems, E. (1967). Solfejo 2 curso elementar. Lisboa: Valentim de Carvalho.

b) Music theory

Danhauder, A. (1996). Théorie de la musique. Paris: Ed. Henry Lemoine.

Gerou, T, & Lusk, L. (1996), Essencial Dictionary of Music Notation. Van Nuys, CA - USA: Alfred Publishing Co., Inc.

Lacerda, O. (1966). Compêndio de teoria elementar da música. Brasil: Musicália.