

IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION:

Ano Letivo Academic Year	2024-25	Ano Curricular Curricular Year	3	Período Term	S2	ECTS: 4
Obrigatória Compulsory	S	Área Científica Scientific Area	MUS:PIV			
Unidade Curricular Curricular Unit	[9006440] Prática de Direção Musical II [9006440] Musical Direction Practice 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:	0000:00
(P) Práticas:	0000:00	(E) Estágio:	0000:00
(PL) Práticas Laboratoriais:	0000:00	(O) Outras:	0000:00
(S) Seminário:	0000:00		
Horas Dedicadas:			0002:00
Total Horas de Trabalho (Horas de Contacto + Horas Dedicadas:)			0036:00

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

Não existem docentes definidos para esta unidade curricular.

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

No final desta unidade curricular, o estudante, face a um grupo vocal e/ou instrumental, deverá ser capaz de:

- Dominar conceitos básicos de direção relacionados com a técnica de gesto, nomeadamente: desenho de compassos; entradas, cortes, fermatas e mudanças de andamento; dinâmicas; gesto passivo e ativo; expressividade;

- Aplicar técnicas de ensaio eficazes, nomeadamente no que respeita à gestão do tempo e à dinâmica de ensaio, tendo em vista a motivação do grupo;

- Demonstrar competências em termos auditivos que lhe permitam avaliar criticamente a progressão do trabalho, identificando aspetos positivos e negativos, e reagir em conformidade;

- Comunicar de forma eficaz tendo em vista a liderança de diversos grupos comunitários, fazendo uso dos recursos da linguagem verbal e não verbal;

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT:

At the end of this curricular unit and in front of a vocal or instrumental group, the student should be able to:

- Master basic concepts related to gesture technique, namely: beating patterns, cues, cutoffs, fermatas and tempo changes; dynamics; passive and active gesture; expressiveness;
- Apply effective rehearsal techniques, in particular with regard to time management and rehearsal dynamic, in order to keep up and increase the group's motivation
- Show audition skills that allow him to critically evaluate the progression of work, identifying positive and negative aspects, and reacting accordingly;
- Communicate clearly and effectively, considering the leadership of various community groups, through verbal and non-verbal language resources;

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

Técnica de gesto (consolidação) :

- desenho de compassos (padrões de direção 2, 3, 4, 5 e 6)
- entradas, cortes, fermatas e mudanças de andamento
- dinâmicas (tais como *forte*, *piano*, *crescendi* e *diminuendi* através da mudança de amplitude do gesto da mão direita e/ou do uso simultâneo da mão esquerda)
- gesto passivo e ativo
- expressividade

Técnicas avançadas de direção

- métricas irregulares
- maleabilidade de pulsação (*rubato*, *accelerando*, *ritardando*, entre outros)
- mudanças de andamento
- articulação (*legato*, *staccato*, *marcato*, entre outros)
- gestão do nível de antecipação

SYLLABUS:

Gesture technique (consolidation)

- time-beating (2, 3, 4, 5 and 6 patterns)
- cues, cutoffs, fermatas and tempo changes
- dynamics (such as *forte*, *piano*, *crescendi* and *diminuendi* by means of changing the amplitude of the right hand gesture and / or the simultaneous use of the left hand)
- passive and active gestures
- expressiveness

Rehearsal technique (consolidation)

- time management
- rehearsal dynamics
- managing the group's motivation

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

O trabalho sobre o gesto permite aos estudantes explorar de forma prática e contínua o funcionamento dos mecanismos básicos implicados no processo da direção. Da mesma forma, a realização orientada de movimentos permite que cada estudante tome contacto com o seu corpo, conhecendo as suas características e potencialidades, e desenvolvendo uma postura correta no ato de dirigir.

Sendo a importância da prática inegável no que respeita ao autoconhecimento corporal e ao desenvolvimento de capacidades de direção, todas as aulas são de cariz prático e experimental, dando espaço aos estudantes para essa experimentação, adequando a metodologia a cada estudante.

O trabalho sobre as peças selecionadas possibilita a aplicação direta dos conhecimentos adquiridos e tem em vista a resolução de problemas técnicos a nível do gesto na preparação de repertório, bem como o trabalho simultâneo sobre as componentes interpretativa e expressiva.

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

O trabalho sobre o gesto permite aos estudantes explorar de forma prática e contínua o funcionamento dos mecanismos básicos implicados no processo da direção. Da mesma forma, a realização orientada de movimentos permite que cada estudante tome contacto com o seu corpo, conhecendo as suas características e potencialidades, e desenvolvendo uma postura correta no ato de dirigir.

Sendo a importância da prática inegável no que respeita ao autoconhecimento corporal e ao desenvolvimento de capacidades de direção, todas as aulas são de cariz prático e experimental, dando espaço aos estudantes para essa experimentação, adequando a metodologia a cada estudante.

O trabalho sobre as peças selecionadas possibilita a aplicação direta dos conhecimentos adquiridos e tem em vista a resolução de problemas técnicos a nível do gesto na preparação de repertório, bem como o trabalho simultâneo sobre as componentes interpretativa e expressiva.

METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA):

Método de ensino:

- abordagem teórica e trabalho prático em aula dos conteúdos programáticos com recurso a exercícios técnicos específicos, pequenos excertos de repertório ou peças completas;
- demonstração prática, por parte do docente, das várias técnicas a abordar;
- observação, acompanhamento e *feedback* por parte do docente relativamente à direção em aula, pelo estudante, de obras selecionadas;

Avaliação contínua:

- assiduidade, pontualidade e responsabilidade perante o trabalho, quer como líder, quer como elemento do grupo (**10%**)
- capacidade de resolver problemas na aula (**15%**)
- qualidade e evolução do desempenho nas atividades realizadas na aula (**35%**)
- Planeamento e realização de uma sessão de aquecimento vocal (**15%**)
- Sessão de dinamização musical com um grupo comunitário convidado, que contemple um momento de aquecimento vocal e um momento de montagem de repertório (**25%**)

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION):

Teaching method:

- Theoretical approach and in-class practical work of the programmatic contents by the means of using specific technical exercises, small excerpts of repertoire or complete pieces;
- practical demonstration by the teacher of the several techniques to be acquired;
- observation, guidance and feedback by the teacher regarding the student conducting in class;

Continuous evaluation:

- assiduity, punctuality and responsibility towards work, either as a leader or as an element of the group **(10%)**
- ability to solve problems in class **(15 %)**
- quality and progress of the student performance in the class activities **(35 %)**
- planning and realisation of a vocal warmup **(15%)**
- musical intervention session with an invited community group, composed by two moments: a vocal warmup and repertoire rehearsal **(25%)**

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

O trabalho prático, contínuo e adequado a cada estudante, é promotor da autonomia individual, na procura de recursos e estratégias para o desenvolvimento adequado das suas competências de direção e para a resolução dos seus próprios problemas técnicos.

O trabalho técnico sobre géstica de direção a um nível avançado tem em vista fornecer ao estudante as ferramentas técnicas necessárias que lhe permitam desenvolver uma atividade prática de direção eficaz. Por seu lado, o trabalho sobre repertório selecionado ζ ao nível da géstica, dinâmica, articulação, ritmo, texto, fraseado, interpretação, carácter e estilo ζ tem em vista os objetivos de aprendizagem da UC, uma vez que permite o desenvolvimento de todos esses parâmetros, diretamente relacionados com a prática da direção musical.

A consolidação de técnicas de direção ζ seja por exercícios técnicos, seja por aplicação direta ao repertório escolhido ζ é sempre feita tendo em conta os objetivos da UC, e prevendo o trabalho com públicos comunitários, através de uma orientação permanente nesse sentido que se baseia no *feedback* individual e constante do professor, assim como na adequação da técnica de ensaio ao público alvo.

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

The practical and continuous work tailored to each student promotes individual autonomy in the search for resources and strategies for the adequate development of his / her leadership skills, and for the solving of his / her own technical problems.

The technical work upon the conducting gesture, at an advanced level, aims to supply the student with the needed technical tools that allow him / her to develop an effective conducting practice. On the other hand, the work upon selected repertoire ζ focusing on gesture, dynamics, articulation, rhythm, text, phrasing, interpretation, character and style ζ is done with the UC's objectives in mind, allowing the development of all these parameters, directly related to the practice of musical conducting.

The consolidation of conducting techniques ζ either by means of technical exercises or by practical application to the chosen repertoire ζ is always done bearing in mind the UC's objectives, anticipating the work with community groups, through a permanent orientation in that sense, privileging the individual and constant feedback by the professor, as well as the adaptation of the rehearsing techniques to the target audience.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL / MAIN BIBLIOGRAPHY:

Davison, A. (1940). Choral Conducting. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Lamb, G. (2010). Choral Techniques. Houston: Rice University.