PROGRAMA DE CANTO

Cynthia Barcelos[1] e Rosimari Oliveira[2]

Carga horária: 50 minutos semanais

Objetivo geral: Desenvolver os elementos técnicos necessários para a realização musical de diferentes estilos e repertórios do canto.

Objetivos Específicos

- Levar o aluno a valorizar a saúde vocal;
- Identificar os diversos componentes do mecanismo do canto e seu funcionamento;
- Desenvolver uma postura de palco adequada;
- Dominar o mecanismo respiratório e de colocação vocal;
- Trabalhar através da consciência corporal diversas técnicas e possibilidades vocais;

---

[1] Bacharel em Música com habilitação em canto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob orientação da professora Luciana Kiefer. Participou de seu primeiro festival internacional de música nativista, como intérprete solista vocal, aos 10 nos, sendo agraciada com vários prêmios desde então. Aos 15 anos de idade ingressou no Coro Sinfônico da OSPA, em 2005, participando de obras como "Carmina Burana" de Carl Orff, "Réquiem" de Verdi e "9ª Sinfonia" de Beethoven, entre outras. Começou seus estudos com o professor Decápolis de Andrade e iniciou sua carreira como solista em 2006, com a obra "Serenate to Music" de Vaughan Williams, executada pela OSPA. No mesmo ano foi solista da Orquestra jovem da OSPA, sob regência do Maestro Túlio Belardi em uma turnê pelo estado, cantando também no Festival de Cinema de Gramado. Desde 2008 compõe o "Duo Cantilena", com o violonista clássico Thiago Kreutz. Já esteve sob a regência do Maestro Manfredo Schimiedt e em 2008 atuou como solista da obra "Fantasia Coral" de Beethoven, sob a regência do Maestro Isaac Karabtchevsky.

[2] Especialista em canto pelo Conservatório Superior de Música de Barcelona/Es. Bacharel em Música com habilitação em Canto pela Universidade Federal de Santa Maria/UFSM. É professora de Canto no curso Básico da FUNDARTE. Como cantora tem participado de vários concertos com Orquestras como a SESI/FUNDARTE, OSPA, Unisinos, São Pedro em vários Municípios do Estado e do País e no exterior. Estreou na ópera Der Freischütz de Weber no papel de Agathe em Valladolid/Es.

- Interpretar a representação gráfica dos sons;
- Desenvolver a memória musical;
- Desenvolver uma técnica vocal sólida
- Conhecer diversos gêneros musicais proporcionando uma interpretação coerente do repertório.

Metodologia

Aulas individuais e em dupla, proporcionando diferentes atividades e situações dentro da linguagem musical através da apreciação (estimulando a auto-análise do aluno e o debate sobre a compreensão dos conceitos) e da execução (auditiva, imitativa, intervalar, estrutural e interpretativa), buscando através destes conceitos alinhar a prática à teoria, conscientizando sobre a utilização da leitura da partitura e compreensão mais fundamentada da sua execução.

Avaliação

- Participação ativa nas aulas;
- Frequência e pontualidade;
- Continuidade de ação e comprometimento com a execução de tarefas programadas (materiais, recitais e ensaios);
- Conhecimento da obra a ser executada (tradução, biografia, contexto histórico);
- Ensaios com pianista acompanhador;
- Audições.

ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO CURSO

Oficina de música

Duração do curso: 2 anos.

Objetivo Geral: Proporcionar ao aluno o conhecimento do instrumento, percebendo mudanças de notas e tonalidades, timbres e variações de dinâmica. Fazer com que o aluno conheça os elementos básicos do canto, bem como a manutenção e conservação da sua saúde vocal.

Módulo Oficina (a partir de 21 anos)

Instrumento I e II

Objetivos específicos e conteúdos:

1. Desenvolver a consciência corporal do instrumento:
    - Relaxamento corporal;
    - Exercitar técnicas de respiração;
    - Desenvolver a postura corporal;
    - Diferenciar voz falada de voz cantada;
    - Exercitar técnicas de respiração;

2.Trabalhar e aperfeiçoar técnicas específicas com vocalizes variados para desenvolver:

    - Colocação e sustentação vocal;
    - Ressonância;
    - Legato;
    - Staccato;

3. Desenvolver um repertório básico que contemple:
    - Obras de interesse do aluno;
    - Canções brasileiras;
    - Canção em idioma estrangeiro;

Sempre havendo adequação para o seu tipo de voz.



CURSO BÁSICO DE CANTO

Duração do curso: 7 anos.

Objetivo Geral: Proporcionar ao aluno o conhecimento do instrumento, percebendo mudanças de notas e tonalidades, timbres e variações de dinâmica. Fazer com que o aluno conheça os elementos do canto, bem como a manutenção e conservação da sua saúde vocal. Desenvolver um repertório que abranja diversos gêneros musicais, agregando assim conhecimento das diferentes técnicas e colocações vocais.

Módulo Fundamental

Faixa etária: a partir de 13 anos

Instrumento I e II

Objetivos específicos e conteúdos:

1. Desenvolver a consciência corporal do instrumento:
   - Relaxamento corporal;
   - Exercitar técnicas de respiração;
   - Trabalhar a colocação vocal;
   - Desenvolver a postural corporal;
   - Diferenciar voz falada de voz cantada;
2. Trabalhar e aperfeiçoar técnicas específicas com vocalizes variados para desenvolver:
   - Colocação e sustentação vocal;
   - Ressonância;
   - Legato;
   - Staccato;
3. Desenvolver um repertório básico que contemple:
   - Obras de interesse do aluno;

- Canções brasileiras;
- Canção em idioma estrangeiro (Inglês, espanhol ou Italiano)

Sempre havendo adequação para o seu tipo de voz;

- Compreender e interpretar o texto das músicas, levando em consideração a tradução, contexto, compositor, aspectos históricos e estilísticos.

Módulo Intermediário

Instrumento I, II e III:

Objetivos específicos e conteúdos:

1. Desenvolver a consciência corporal do instrumento:

- Relaxamento corporal;
- Exercitar técnicas de respiração;
- Trabalhar a colocação vocal;
- Desenvolver a postural corporal;
- Trabalhar a interpretação de uma das peças sugeridas.

2. Trabalhar e aperfeiçoar técnicas específicas com vocalizes variados para desenvolver:

- Colocação e sustentação vocal;
- Ressonância;
- Legato;
- Staccato;
- Variação de dinâmicas;
- Glissando; (**II**)
- Agilidade; (**III**)
- Vibrato; (**III**)

3. Desenvolver um repertório básico que contemple:

- Música de câmara (duetos, trios, quartetos, bem como a execução de peças com instrumentação variada);
- Canção em idioma estrangeiro (italiano ou Inglês); (**I**)
- Lied (canção em alemão); (**II**)
- Melodie (canção em francês); (**III**)
- Peça de musical, desenho ou ária de ópera (no idioma original);
- Repertório popular de interesse do aluno;

Sempre havendo adequação para o seu tipo de voz.

- Compreender o texto das músicas, sabendo a tradução, significado e a história das músicas bem como do compositor.
- Trabalhar a construção de personagem; (**II**)

Módulo Avançado

Instrumento I

Objetivos específicos e conteúdos:

1. Desenvolver a consciência corporal do instrumento:
   - Relaxamento corporal;
   - Exercitar técnicas de respiração;
   - Trabalhar a colocação vocal;
   - Desenvolver a postural corporal;
   - Interpretação;
2. Trabalhar e aperfeiçoar técnicas específicas com vocalizes variados para desenvolver:
   - Colocação e sustentação vocal;
   - Ressonância;
   - Legato;
   - Staccato;
   - Agilidade;
   - Glissando;

- Variação de dinâmicas;
- Vibrato;
- Trabalho no palco.

3. Desenvolver um repertório variado dando ênfase:

-Além de buscar novos repertórios o aluno deve escolher algumas peças do repertório já realizado para compor o seu recital de formatura.

- Duas canções em idioma estrangeiro (Italiano, alemão ou francês);
- Música de câmara;
- Canção brasileira;
- Ária de ópera;
- Música popular Brasileira;
- Repertório de interesse do aluno

Sempre havendo adequação para o seu tipo de voz.

- Compreender o texto das músicas, sabendo a tradução, significado e a história das músicas bem como do compositor.
- Trabalhar a construção de personagem;

4. Preparação para o recital de formatura.

- Construção e preparação das peças, conceito e instrumentação do recital de formatura do Curso básico.

Instrumento II

Objetivos específicos e conteúdos:

1. Desenvolver a consciência corporal do instrumento:

- Relaxamento corporal;
- Exercitar técnicas de respiração;
- Trabalhar a colocação vocal;
- Desenvolver a postural corporal;
- Interpretação;

2. Trabalhar e aperfeiçoar técnicas específicas com vocalizes variados para desenvolver:

- colocação e sustentação vocal;
- Ressonância;
- Legato;
- Staccato;
- Agilidade;
- Glissando;
- Variação de dinâmicas;
- Vibrato;
- Trabalho no palco;

3. Definição de repertório:

- Definir o repertório que será executado no Recital de formatura. Este deve conter no mínimo 7 (sete) músicas e compreender os seguintes critérios:

- Canção brasileira (romântico, moderno ou contemporâneo);
- Música popular;
- Músicas em Inglês, Italiano, Alemão e Francês. Outros idiomas são opcionais.
- Música de câmara (duetos, tercetos, quartetos, bem como a exploração de outras instrumentações);
- Peça de musical ou ária de ópera (uma de cada ou duas de cada estilo);

Sempre havendo adequação para o seu tipo de voz.

- Compreender o texto das músicas, sabendo a tradução, significado e a história das músicas bem como do compositor.
- Trabalhar a construção de personagem;

4. Preparação para o recital de formatura.

- Construção e preparação das peças, conceito e instrumentação do recital de formatura do Curso básico.

Referências:

ALEXANDROVA, Irina. *Educación de la Voz.*Caderno Pedagógico 56. Editorial Kapelusz, 372. Buenos Aires, 1986.

ARAÚJO, Marconi. *Belting Contemporaneo*. Brasília: Musimed, 2013.

CHENG, Stepphen Chun-Tao. *O Tao da Voz*. Uma abordagem das técnicas do canto e da voz falada combinando as tradições oriental e ocidental. Editora Rocco Ltda. Rua Rodrigo Silva, 26 - 5 º andar. Rio de Janeiro, 1999.

COELHO, Helena de Souza Wöhl. *Técnica Vocal para Coros*. São Leopoldo, RS. Sinodal,1994.

CRYSTAL, D. *The Cambridge Encyclopedia of Language*. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

DAYME, Meribeth B. *Dynamics of the Singing Voice*. Viena e Nova York: Springer-Verlag,2009.

DIGAETANI, John Louis. *Convite à Ópera*. Jorge Zahar Editor. Rio de Janeiro, 1998.

FACE, T. L. *Guide to the phonetic symbols of Spanish.* Somerville, MA: Cascadilla Press, 2008.

FERREIRA, Léslie Piccolotto. *Trabalhando a Voz.* Summus ed., 1988.
GAYOTTO, Lucia Helena. *Voz partitura da ação*. São Paulo: summus Editorial, 1997.

HUCHE, Allali; François le, Andre. A voz. Anatomia e fisiologia dos órgãos da voz e da ffala.

JAKOBSON, R., & WAUGH, L. *The Sound Shape of Language*. Bloomington: Indiana University Press, 1979.

KAHLE, Charlotte. Manual Prático de Técnica Vocal. Porto Alegre, Sulina.

KERMAN, Joseph. *A Ópera como Drama*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor , 1987.

LADEFOGED, P. (1978) "Phonetic Differences Within and Between Languages", UCLA Working Papers in Phonetics 41: 32-40.”

LANZETTI, Rafael. "Alfabeto Fonético Internacional." Rafael Lanzetti, 2012. iBooks. Disponível em <https://itunes.apple.com/br/book/alfabeto-fon%C3%A9tico-internacional/id512509697?mt=11> Acesso em 30 de jul. de 2018.

NUNES, Lilia. *Manual de Voz e Dicção*. Cartilhas de Teatro, 2 ª ed. Rio de Janeiro. Serviço Nacional de Teatro, 1976.

NUNES, Lilia. Cartilhas de Teatro – *Manual de Voz e Dicção*. 2ª ed. Rio de Janeiro, Serviço Nacional de Teatro, 1976.

PANOFKA. 24 Vocalizaciones op.81. Argentina, Ricordi;

PERELLÓ, CABALLÉ, GUITART; Jorge, Montserrat,Enrique. *Canto-Dicción*. Editorial Científico-médica. Via Layetana, 53. Barcellona, 1982.

PULLUM, G. K., & LADUSAW, W. A. *Phonetic symbol guide* (2nd updated ed.). Chicago: The University of Chicago Press, 1996.

SEIDNER, Wolfram. *La Voz del Cantante*. Editorial Henschel arte y Sociedad. Berlim, 1982.

SIMÕES, Luciano. *A técnica belting para vozes masculinas*: bases fisiológicas e pedagógicas para barítonos e baritenores do teatro musical norte-americano. In: XXVI Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – B. Horizonte - 2016. Anais...Belo Horizonte. 2016.
Disponível em <https://www.anppom.com.br/congressos/index.php/26anppom/bh2016/paper/view/4367/1465> Acessado em 30 de Jul. de 2018.

VACCAJ, Nicola. *Método Pratico di canto da câmara com acompagnamento di pianoforte*. Milano, Ricordi, 1980;