

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

1. Designação da Unidade Curricular Title of the curricular unit	Voz I Voice I					
Características da Unidade Curricular Characteristics of the Curricular Unit	Área Científica Scientific Area	Duração Duration	Horas de Trabalho Work Hours			ECTS
			Total	Contacto Contact	% Distância Remote	
	Projeto Project	Semestral	50.00	30.00 TP	Sem horas de contacto à distância/No remote hours	2
Docente Responsável e Respetiva Carga Letiva na Unidade Curricular Responsible Teaching staff member and lecturing workload in the curricular unit		[216] Rafael Filipe Moreira Araújo (30.0h)				
Outros Docentes e Respetivas Cargas Letivas na Unidade Curricular Other teaching staff and lecturing workload in the curricular unit		Não existem docentes definidos para esta unidade curricular.				

10. Objetivos da aprendizagem e sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Learning outcomes of the Curricular Unit

PT

1. Compreender a diferença entre 'voz falada' e 'voz cantada';
2. Abordar princípios de técnica vocal (Postura e movimento, respiração abdominal e intercostal, vibração e projeção; articulação e mapeamento de vogais, aquecimento e arrefecimento vocal);
3. Reconhecer a noção de corpo-voz numa abordagem enativa;

EN

1. Understand the difference between 'spoken voice' and 'sung voice';
2. Address principles of vocal technique (Posture and movement, abdominal and intercostal breathing, vibration and projection; articulation and vowel mapping, vocal warm-up and cool-down);
3. Recognize the concept of body-voice in an enactive approach;

11. Conteúdos Programáticos

Syllabus

PT

1. Técnica Vocal.
2. Improvisação individual e em grupo.
3. Harmonia. Dissociação rítmico-melódica.
4. Corpo e corporificação de emoções.

EN

1. Vocal Technique.
2. Individual and group improvisation.
3. Harmony. Rhythmic-melodic dissociation.
4. Body and embodiment of emotions.

12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da Unidade Curricular

Demonstration of the syllabus coherence with the learning objectives

PT

A técnica vocal abrange a exploração da voz nas suas diferentes modalidades, possibilitando ao aluno a compreensão das especificidades da voz falada e cantada, tanto em termos fisiológicos como expressivos. As práticas de postura, respiração abdominal e intercostal, vibração e projeção vocal, juntamente com a articulação de vogais, são componentes essenciais da técnica vocal, que serão exploradas através de exercícios e experiência prática. Será abordada a relação entre corpo e voz que permitirá uma maior consciencialização do aluno sobre a forma como o corpo influencia a produção vocal e a intencionalidade poética, respondendo diretamente ao objetivo de trabalhar o conceito de corpo-voz. A dissociação rítmico-melódica e a harmonia são essenciais para uma prática vocal, permitindo ao aluno controlar diferentes aspetos da execução vocal, tanto em performance individual como em grupo.

EN

Vocal technique encompasses the exploration of the voice in its different modalities, enabling the student to understand the specificities of the spoken and sung voice, both in physiological and expressive terms. Practices involving posture, abdominal and intercostal breathing, vocal vibration and projection, along with vowel articulation, are essential components of vocal technique, which will be explored through exercises and practical experience. The relationship between body and voice will be addressed, allowing the student to become more aware of how the body influences vocal production and poetic intentionality, directly addressing the objective of working with the body-voice concept. Rhythmic-melodic dissociation and harmony are essential for vocal practice, allowing the student to control different aspects of vocal performance, both in individual and group settings.

13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Teaching and learning methodologies specific to the Curricular Unit

(PT)

A unidade curricular Voz I visa desenvolver competências técnicas, expressivas e reflexivas na utilização da voz, articulando práticas vocais com conceitos teóricos fundamentais. Em consonância com o modelo pedagógico da Escola Superior de Dança, a disciplina adota uma abordagem teórico-prática centrada no estudante, promovendo metodologias ativas, integração entre corpo e voz e articulação entre teoria e prática artística. Os estudantes são desafiados a compreender a diferença entre voz falada e voz cantada, explorar princípios de técnica vocal ? incluindo postura, respiração abdominal e intercostal, vibração e projeção, articulação e mapeamento de vogais, aquecimento e arrefecimento vocal ? e reconhecer a noção de corpo-voz numa perspetiva enativa, desenvolvendo consciência corporal e expressividade artística.

As aulas combinam demonstrações práticas, exercícios vocais e momentos de reflexão crítica, promovendo a aprendizagem experiencial e o desenvolvimento de competências transversais, como perceção crítica, autoconsciência, disciplina e capacidade de colaboração. A interação ativa em aula, a realização de exercícios orientados e a aplicação das técnicas estudadas em contextos de performance permitem consolidar o conhecimento e fortalecer a relação entre prática e teoria. Esta abordagem reforça os princípios de inovação pedagógica e de educação digital presentes no modelo da ESD, estimulando os estudantes a integrar ferramentas e métodos modernos na prática artística.

A unidade curricular promove a inclusão ao valorizar diferentes ritmos e estilos de aprendizagem, permitindo que cada estudante explore a própria expressão vocal e corporal de forma autêntica. A articulação entre teoria, prática e reflexão aproxima os alunos de contextos profissionais, incentivando investigação aplicada, criatividade e desenvolvimento crítico. Voz I constitui assim um espaço de formação que integra rigor técnico, consciência corporal e criatividade, preparando os estudantes para comunicar e interpretar artisticamente com eficácia e autenticidade, em consonância com os princípios centrais do modelo pedagógico da Escola Superior de Dança.

(EN)

The Voice I curricular unit aims to develop technical, expressive and reflective skills in the use of the voice, articulating vocal practices with fundamental theoretical concepts. In line with the pedagogical model of the Escola Superior de Dança, the discipline adopts a student-centered theoretical-practical approach, promoting active methodologies, integration between body and voice and articulation between theory and artistic practice. Students are challenged to understand the difference between spoken voice and singing voice, explore principles of vocal technique ? including posture, abdominal and intercostal breathing, vibration and projection, articulation and vowel mapping, vocal warm-up and cool-down ? and recognize the notion of body-voice from an enactive perspective, developing body awareness and artistic expressiveness.

The classes combine practical demonstrations, vocal exercises and moments of critical reflection, promoting experiential learning and the development of transversal skills, such as critical perception, self-awareness, discipline and the ability to collaborate. Active interaction in class, the performance of guided exercises and the application of the techniques studied in performance contexts allow the consolidation of knowledge and strengthen the relationship between practice and theory. This approach reinforces the principles of pedagogical innovation and digital education present in the ESD model, encouraging students to integrate modern tools and methods into artistic practice.

The course promotes inclusion by valuing different rhythms and learning styles, allowing each student to explore their own vocal and body expression in an authentic way. The articulation between theory, practice and reflection brings students closer to professional contexts, encouraging applied research, creativity and critical development. Voz I is thus a training space that integrates technical rigor, body awareness and creativity, preparing students to communicate and interpret artistically with efficiency and authenticity, in line with the central principles of the pedagogical model of the Escola Superior de Dança.

14. Avaliação

Evaluation

(PT)

A avaliação contínua (60%), que inclui a assiduidade, a participação e a evolução, estimula os alunos a estarem presentes nas atividades práticas, onde se explora a diferença entre a voz falada e a cantada.

A participação ativa na sala de aula (20%) e o comentário escrito (10%) exigem que os alunos reflitam sobre as características de cada tipo de voz, promovendo uma compreensão mais profunda da distinção entre voz falada e voz cantada.

Os trabalhos práticos e apresentações são avaliados com base em critérios como respiração (5%), qualidade sonora (5%), equilíbrio (5%), texto e qualidade fonética (5%) e técnica vocal (10%), todos diretamente ligados aos componentes essenciais da técnica vocal. As aulas práticas fornecem aos alunos a oportunidade de aplicar essas técnicas em tempo real, enquanto o progresso é monitorado e incentivado pela avaliação contínua (20%), que verifica a evolução nas competências técnicas. Dessa forma, há uma clara relação entre os objetivos da unidade curricular e as metodologias de ensino e avaliação aplicadas, que asseguram o desenvolvimento eficaz das competências vocais.

É obrigatória a assiduidade a 70% do tempo letivo para a aprovação à UC.

(EN)

Continuous assessment (60%), which includes attendance, participation and evolution, encourages students to be present in practical activities, where the difference between spoken and sung voice is explored.

Active participation in the classroom (20%) and written commentary (10%) require students to reflect on the characteristics of each voice type, promoting a deeper understanding of the distinction between spoken voice and singing voice.

Practical assignments and presentations are evaluated based on criteria such as breathing (5%), sound quality (5%), balance (5%), text and phonetic quality (5%) and vocal technique (10%), all directly linked to the essential components of vocal technique. Practical classes provide students with the opportunity to apply these techniques in real time, while progress is monitored and encouraged by continuous assessment (20%), which verifies progress in technical skills. In this way, there is a clear relationship between the objectives of the course and the teaching and assessment methodologies applied, which ensure the effective development of voice skills.

Attendance at 70% of the teaching time is mandatory for approval to the UC.

15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies learning outcomes

PT

A avaliação contínua (60%), que inclui a assiduidade, a participação e a evolução, estimula os alunos a estarem presentes nas atividades práticas, onde se explora a diferença entre a voz falada e a cantada. A participação ativa na sala de aula (20%) e o comentário escrito (10%) exigem que os alunos reflitam sobre as características de cada tipo de voz, promovendo uma compreensão mais profunda da distinção entre voz falada e voz cantada. Os trabalhos práticos e apresentações são avaliados com base em critérios como respiração (5%), qualidade sonora (5%), equilíbrio (5%), texto e qualidade fonética (5%) e técnica vocal (10%), todos diretamente ligados aos componentes essenciais da técnica vocal. As aulas práticas fornecem aos alunos a oportunidade de aplicar essas técnicas em tempo real, enquanto o progresso é monitorado e incentivado pela avaliação contínua (20%), que verifica a evolução nas competências técnicas. Dessa forma, há uma clara relação entre os objetivos da unidade curricular e as metodologias de ensino e avaliação aplicadas, que asseguram o desenvolvimento eficaz das competências vocais.

EN

Continuous assessment (60%), which includes attendance, participation, and progress, encourages students to be present in practical activities where the difference between spoken and sung voice is explored. Active participation in the classroom (20%) and the written comment (10%) require students to reflect on the characteristics of each type of voice, promoting a deeper understanding of the distinction between spoken and sung voice.

Practical work and presentations are evaluated based on criteria such as breathing (5%), sound quality (5%), balance (5%), text and phonetic quality (5%), and vocal technique (10%), all directly tied to the essential components of vocal technique. Practical classes provide students with the opportunity to apply these techniques in real-time, while progress is monitored and encouraged through continuous assessment (20%), which tracks the development of technical skills. In this way, there is a clear connection between the objectives of the course and the applied teaching and assessment methodologies, ensuring the effective development of vocal skills.

16. Bibliografia de consulta / Existência obrigatória

Reference / obligatory Bibliography

Alessandroni, N., & Etcheverry, E. (2012). DIRECCIÓN CORAL Y TÉCNICA VOCAL, ¿UN DIÁLOGO POSIBLE? REFLEXIONES METODOLÓGICAS PARA UN TRABAJO VOCAL EFICIENTE. *Revista Europea de Estudios Artísticos*, 3(2). <https://doi.org/10.37334/eras.v3i2.46>

Dayme, M. B. (2009). Dynamics of the singing voice. In *Dynamics of the Singing Voice*. <https://doi.org/10.1007/978-3-211-88729-5>

Feldman, M., Wilbourne, E., Rings, S., Kane, B., & Davies, J. Q. (2015). Why voice now? In *Journal of the American Musicological Society* (Vol. 68, Issue 3). <https://doi.org/10.1525/jams.2015.68.3.653>

Jacinto, M. P., & Moura, P. C. (2022). A técnica vocal e sua relação com o repertório coral: um levantamento do período de 2010 a 2020 e sugestões de exercícios vocais. *Revista Música*, 22(1). <https://doi.org/10.11606/rm.v22i1.195737>

Love, R. (2010). *Set Your Voice Free*. In Little, Brown, and Company (Vol. 3).

17. Observações
Observations