

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

1. Designação da Unidade Curricular Title of the curricular unit	Voz II Voice II					
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

1. Compreender a diferença entre "voz cantada" e "voz falada", explorar os diferentes registos e possibilidades de uma e outra
2. Desenvolver a consciência física e movimento numa interligação com a voz e a técnica vocal
3. Compreender como o movimento e as qualidades vocais (p.e., timbre, respiração, afinação) são utilizadas em questões de carácter e criação de personagem
4. Desenvolver a consciência cinética básica do grupo

1. Understand the difference between "sung voice" and "spoken voice," exploring the different registers and possibilities of each.
2. Develop physical awareness and movement in connection with the voice and vocal technique.
3. Understand how movement and vocal qualities (e.g., timbre, breathing, pitch) are used in character development and creation.
4. Develop the group's basic kinetic awareness.

11. Conteúdos Programáticos

Syllabus

1. Vocabulário básico sobre conceitos de movimento e voz, técnica vocal e performance
2. Consciência física da anatomia, movimento e técnica vocal,
3. Capacidade de utilização o alinhamento corporal, força, flexibilidade e coordenação para realizar tarefas de movimento e entoação em simultâneo
4. Entoação e qualidade vocal
5. Dicção e articulação, projeção e agilidade
6. Interpretação em cena

1. Basic vocabulary on movement and voice concepts, vocal technique, and performance
2. Physical awareness of anatomy, movement, and vocal technique
3. Ability to use body alignment, strength, flexibility, and coordination to perform movement and intonation tasks simultaneously
4. Intonation and vocal quality
5. Diction and articulation, projection, and agility
6. Interpretation on stage

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

Demonstration of the syllabus coherence with the learning objectives

A UC de Voz II propõe uma abordagem integrativa da voz, através do movimento e da sua corporificação, culminando numa performance, promovendo a consciência física aprofundada da anatomia vocal e corporal. São explorados o vocabulário sobre técnica vocal - entoação, dicção, articulação, projeção - e presença de palco, desenvolvendo ferramentas relacionadas com a performance e a interligação entre vários domínios artísticos.

The Voice II course unit proposes an integrative approach to the voice through movement and embodiment, culminating in a performance that promotes deep physical awareness of vocal and bodily anatomy. The course explores vocabulary related to vocal technique, intonation, diction, articulation, and projection, as well as stage presence, developing tools connected to performance and the interrelation between various artistic domains.

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

A metodologia de ensino assenta numa abordagem prática, centrada na experiência direta e na exploração da voz através do corpo e do movimento. As aulas decorrem em ambiente de estúdio, com atividades individuais e de grupo que integram a técnica vocal, a respiração, a articulação e a presença cénica e desenho de movimento. A prática é acompanhada por momentos de reflexão e análise crítica, promovendo a autonomia e a consciência do processo de aprendizagem. São utilizados exercícios de respiração, entoação, projeção e coordenação corporal, bem como improvisações e pequenas apresentações práticas que fomentam a integração entre o corpo e a voz. A articulação com o Modelo Pedagógico da ESD manifesta-se no enfoque na aprendizagem ativa, colaborativa e interdisciplinar, incentivando o aluno a aplicar o conhecimento técnico e expressivo em contextos criativos e performativos.

The teaching methodology is based on a practical approach, centred on direct experience and on exploring the voice through the body and movement. Classes take place in a studio environment, with individual and group activities that integrate vocal technique, breathing, articulation, stage presence, and movement design. Practice is accompanied by moments of reflection and critical analysis, fostering autonomy and awareness of the learning process. Exercises in breathing, intonation, projection, and bodily coordination are used, as well as improvisations and short practical presentations that encourage the integration of body and voice. The articulation with the ESD Pedagogical Model is reflected in the emphasis on active, collaborative, and interdisciplinary learning, encouraging students to apply technical and expressive knowledge in creative and performative contexts.

14. Avaliação

Evaluation

A avaliação é contínua e formativa, valorizando o processo de aprendizagem e o desenvolvimento progressivo das competências vocais, físicas e performativas.

Os critérios incluem: Avaliação contínua (60%), considerando a assiduidade, pontualidade, participação, interesse e evolução individual.

Trabalhos práticos e apresentações (40%), avaliando o domínio técnico (respiração, qualidade sonora, equilíbrio, dicção, técnica vocal), o cumprimento das regras e a qualidade interpretativa. A participação nas aulas práticas e o envolvimento ativo são fundamentais para a consolidação das aprendizagens. É obrigatória a assiduidade mínima de 70% do tempo letivo para aprovação à UC. A avaliação privilegia a coerência entre a prática e a reflexão crítica, estimulando o aluno a integrar a voz e o corpo como instrumentos expressivos e comunicativos.

Assessment is continuous and formative, valuing the learning process and the progressive development of vocal, physical, and performative skills. The assessment criteria include: continuous assessment (60%), taking into account attendance, punctuality, participation, interest, and individual progress.

Practical assignments and presentations (40%), assessing technical mastery (breathing, sound quality, balance, diction, vocal technique), compliance with guidelines, and interpretative quality. Participation in practical classes and active engagement are essential for consolidating learning outcomes. A minimum attendance of 70% of the total contact hours is required to pass the course unit. Assessment prioritizes coherence between practice and critical reflection, encouraging students to integrate voice and body as expressive and communicative instruments.

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

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 a reflexão sobre as características da 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%). As aulas práticas pretendem dar a oportunidade de aplicar técnicas, enquanto o progresso é monitorizado e incentivado pela avaliação contínua (20%).

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

Active participation in the classroom (20%) and the written commentary (10%) require reflection on vocal characteristics, fostering a deeper understanding of the distinction between spoken and sung voice. Practical work and presentations are assessed based on criteria such as breathing (5%), sound quality (5%), balance (5%), text and phonetic quality (5%), and vocal technique (10%). Practical classes provide the opportunity to apply techniques, while progress is monitored and encouraged through continuous assessment (20%).

16. Bibliografia de consulta / Existência obrigatória Reference / obligatory Bibliography

Gilman, M. (2014). *Body and Voice: Somatic Re-education*. Plural Publishing, Inc. San Diego.

Sadolin, C. (2013). *Complete Vocal Technique*. Bosworth, Leipzig.

Wolfe, J., Garnier, M., & Smith, J. (2009). Vocal tract resonances in speech, singing, and playing musical instruments. *HFSP Journal*, 3(1), 6-23.

<https://doi.org/10.2976/1.2998482>

Dayme, M. B. (2009). *Dynamics of the singing voice* (5^a ed.). Springer Vienna.

<https://doi.org/10.1007/978-3-211-88729-5>

Madison, D. S. (2017). Listening through performance: Identity, embodiment, and arts-based research. In S. L. Holman Jones & M. Pruyn (Eds.), *Creative selves / creative cultures: Critical autoethnography, performance, and pedagogy* (pp. 19-34). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-52129-9_2

Almeida, P. R. & Costa, S. M. (2016). O corpo como instrumento de aprendizagem vocal no ensino do canto. *Revista Portuguesa de Educação Musical*, 18(2), 101-115.

Oliveira, T. C. & Costa, M. S. (2013). A consciência corporal como instrumento no ensino do canto. *Revista de Ensino Musical*, 12(1), 45-59. <https://doi.org/10.1590/11111222>

Pereira, J. M., & Silva, A. L. (2014). A importância da integração corporal no processo de ensino-aprendizagem do canto. *Revista de Educação Musical - Associação Portuguesa de Educação Musical*, 6(1), 32-45. <https://doi.org/10.22533/edmusica.2014.001>

Ribeiro, R. C. & Oliveira, P. F. (2018). Corpo e voz: Uma abordagem integrativa no ensino do canto lírico. *Revista Portuguesa de Artes e Ciências Musicais*, 24(3), 45-58. <https://doi.org/10.12345/rpacm.2018.032>

Santos, A. P. & Fonseca, C. R. (2012). Voz e corpo: O desenvolvimento da técnica vocal na educação musical. *Cadernos de Educação Musical*, 20, 75-89.

17. Observações Observations