

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

1. Designação da Unidade Curricular Title of the curricular unit	Música e Ritmo Music and Rhythm					
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	
	Análise e Contextos Analysis and Contexts	Semestral	50.00	19.50 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		[56] Isabel Maria Neto De Almeida Duarte (45.0h)				
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

Os objetivos de aprendizagem serão: Reconhecer o ritmo como componente vital da dança, diferentes padrões rítmicos, incluindo a pulsação e o compasso; Executar diferentes padrões rítmicos em percussão corporal, vocal, instrumental e no movimento; Desenvolver competências de leitura e escrita da notação rítmica; compreender e reconhecer compassos de divisão binária e ternária; Reconhecer os diferentes elementos específicos da música como o ritmo, a melodia, a harmonia, o timbre e instrumentos, a forma e o fraseado; Desenvolver competências de análise musical auditiva.?

O método de ensino será prático, com alguns momentos mais expositivos para a explicação dos conceitos abordados. Serão trabalhadas as competências com trabalhos a solo, a pares e em grupos maiores, com apresentação em aula e discussão entre pares e com o professor, por forma a desenvolver competências de pensamento e análise crítica e artística, bem como competências de apresentação oral e prática dos trabalhos realizados pelos alunos.?

(EN)

The learning objectives will be: Recognize rhythm as a vital component of dance, different rhythmic patterns, including pulse and beat; Perform different rhythmic patterns in body percussion, vocal, instrumental, and movement; Develop reading and writing skills in rhythmic notation; understand and recognize binary and ternary time signatures; Recognize the different specific elements of music such as rhythm, melody, harmony, timbre and instruments, form, and phrasing; Develop auditory musical analysis skills.

The teaching method will be practical, with some expository moments to explain the concepts covered. Skills will be developed through solo, pair, and larger group work, with class presentations and discussions among peers and with the instructor, in order to develop critical and artistic thinking and analysis skills, as well as oral and practical presentation skills of the students' work.

11. Conteúdos Programáticos

Syllabus

1. Princípios da organização temporal do ritmo;
2. Noções de notação rítmica (vários tipos de notação);
3. Utilização da percussão corporal, instrumental e vocal para a execução de padrões rítmicos regulares e irregulares;
4. Noções práticas de acompanhamento rítmico/musical do movimento;
5. Exercícios práticos de colocação do movimento no ritmo/música dados;
6. Exercícios de leitura e escrita da notação rítmica tradicional, compreensão da lógica e matemática do ritmo e dos compassos;
7. Introdução à análise musical auditiva de vários tipos de música através de alguns exercícios práticos.?

EN

1. Principles of the temporal organization of rhythm;
2. Basics of rhythmic notation (various types of notation);
3. Use of body, instrumental, and vocal percussion to execute regular and irregular rhythmic patterns;
4. Practical concepts of rhythmic/musical accompaniment of movement;
5. Practical exercises in placing movement within the given rhythm/music;
6. Exercises in reading and writing traditional rhythmic notation, understanding the logic and mathematics of rhythm and time signatures;
7. Introduction to auditory musical analysis of various types of music through practical exercises.

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

Demonstration of the syllabus coherence with the learning objectives

Através do estudo do ritmo, proporciona-se aos estudantes a aquisição continuada de conhecimentos sobre a música como componente fundamental da dança, reconhecendo e executando diferentes padrões rítmicos. As noções práticas de acompanhamento rítmico/musical do movimento e a execução de exercícios práticos permitem aos alunos correlacionar o movimento e o som através do ritmo e organizar qualquer estrutura de movimento num dado padrão rítmico/musical. Os exercícios de leitura e escrita da notação tradicional do ritmo permitem compreender a lógica e matemática do ritmo e dos compassos, estruturante não só para o trabalho realizado com a música, mas também para todo o trabalho na área do movimento. Os exercícios de análise musical auditiva de vários tipos de música permitem aos alunos reconhecer os diferentes elementos específicos da música como o ritmo, a melodia, a harmonia, o timbre, a forma e o fraseado e desenvolver competências inerentes à análise musical auditiva.

EN

Through the study of rhythm, students are provided with the continued acquisition of knowledge about music as a fundamental component of dance, recognizing and executing different rhythmic patterns. The practical notions of rhythmic/musical accompaniment of movement and the execution of practical exercises allow students to correlate movement and sound through rhythm and organize any movement structure into a given rhythmic/musical pattern. Reading and writing exercises using traditional rhythm notation allow students to understand the logic and mathematics of rhythm and time signatures, providing structure not only for musical work but also for all work in the field of movement. Auditory musical analysis exercises for various types of music allow students to recognize the different specific elements of music, such as rhythm, melody, harmony, timbre, form, and phrasing, and develop skills inherent to auditory musical analysis.

(EN)

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

As aulas serão sobretudo práticas e visam desenvolver as competências rítmicas dos estudantes tanto ao nível da execução musical como ao nível da aplicação dessas competências ao movimento e à dança. Recorrendo a exercícios a solo, a pares e com a turma toda, e exercícios de movimento e percussão ou leitura rítmica, em que os próprios alunos terão de conseguir escrever o ritmo do exercício por si criado. Haverá ainda momentos de discussão dos trabalhos, e momentos de escuta musical para o reconhecimento do tempo/pulsuação e dos compassos bem como dos instrumentos. Os trabalhos de grupo desenvolvem capacidades de trabalho em equipa, e de gestão.

Assim, as principais metodologias de ensino verterão sobre:

1. Princípios da organização temporal do ritmo;
2. Noções de notação rítmica (vários tipos de notação);
3. Utilização da percussão corporal, instrumental e vocal para a execução de padrões rítmicos regulares e irregulares;
4. Noções práticas de acompanhamento rítmico/musical do movimento;
5. Exercícios práticos de colocação do movimento no ritmo/música dados;
6. Exercícios de leitura e escrita da notação rítmica tradicional, compreensão da lógica e matemática do ritmo e dos compassos;
7. Introdução à análise musical auditiva de vários tipos de música através de alguns exercícios práticos.?
8. Acompanhamento e discussão/conversa sobre todos os exercícios realizados, encontrando sempre a forma de monitorizar as aprendizagens de cada aluno, procurando formas de ultrapassar as dificuldades individuais dos alunos.

(EN)

Classes will be primarily practical and aim to develop students' rhythmic skills, both in musical performance and in applying these skills to movement and dance.

These include solo, pair, and whole-class exercises, as well as movement and percussion exercises or rhythmic reading, in which students will be able to write the rhythm of their own exercises. There will also be time for discussion of the work and listening sessions to recognize time signatures, beats, and instruments.

Group work develops teamwork and management skills.

Therefore, the main teaching methodologies will focus on:

1. Principles of the temporal organization of rhythm;
2. Notions of rhythmic notation (various types of notation);
3. Use of body, instrumental, and vocal percussion to execute regular and irregular rhythmic patterns;
4. Practical notions of rhythmic/musical accompaniment of movement;
5. Practical exercises in placing movement within the given rhythm/music;
6. Exercises in reading and writing traditional rhythmic notation, understanding the logic and mathematics of rhythm and time signatures;
7. Introduction to auditory musical analysis of various types of music through some practical exercises.
8. Monitoring and discussion/conversation about all exercises performed, always finding ways to monitor each student's learning and seeking ways to overcome individual difficulties.

14. Avaliação

Evaluation

A avaliação será baseada nos trabalhos (escritos e práticos) apresentados pelos alunos e será composta por três elementos:

1. Assiduidade e interesse demonstrado pelos conteúdos propostos nas aulas. (20% da avaliação final)
2. Apresentação de exercícios práticos a realizar ao longo do semestre de improvisação rítmica dentro de padrões dados, execução de ritmos criados e transpostos para a escrita pelos alunos, movimento de acordo com ritmos e compassos dados (em número a determinar). (40% da avaliação final)
3. Realização de um teste sobre os conteúdos rítmicos trabalhados (reconhecimento auditivo de divisão e compasso de diversas músicas, leitura e escrita da notação rítmica tradicional). (40% da avaliação final).

EN

Assessment will be based on the students' written and practical work and will consist of three elements:

1. Attendance and demonstrated interest in the content presented in class. (20% of the final assessment)
2. Presentation of practical exercises to be completed throughout the semester involving rhythmic improvisation within given patterns, performance of rhythms created and transposed into writing by the students, and movement according to given rhythms and time signatures (number to be determined). (40% of the final assessment)
3. A test on the rhythmic content covered (auditory recognition of divisions and time signatures of various pieces of music, reading and writing traditional rhythmic notation). (40% of the final assessment)

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 metodologia de ensino com algumas abordagens expositivas, mas especialmente centrada na prática de exercícios propostos, proporciona aos alunos aprendizagens dinâmicas e experienciais contribuindo para os objetivos de aprendizagem propostos. A articulação entre a teoria e a prática é feita através do reconhecimento auditivo, em músicas apresentadas em aula, de todos os conceitos teóricos (compassos, divisão, taxonomia dos instrumentos musicais, etc.) e da prática de ouvir diferentes ritmos e conseguir passá-los para o código da escrita rítmica tradicional, bem como de ter uma frase rítmica escrita e conseguir reproduzi-la oralmente.

As metodologias de avaliação baseiam-se, tal como os conteúdos programáticos, na execução prática de exercícios das componentes do ritmo com o movimento e na compreensão da escrita rítmica tradicional e lógica matemática inerente à mesma.

EN

The teaching methodology, with some expository approaches but especially focused on the practice of proposed exercises, provides students with dynamic and experiential learning, contributing to the proposed learning objectives. The connection between theory and practice is achieved through auditory recognition, in music presented in class, of all theoretical concepts (time signatures, divisions, taxonomy of musical instruments, etc.) and the practice of listening to different rhythms and translating them into the code of traditional rhythmic writing, as well as having a written rhythmic phrase and being able to reproduce it orally. The assessment methodologies are based, like the syllabus, on the practical execution of exercises involving the components of rhythm with movement and on the understanding of traditional rhythmic writing and its inherent mathematical logic.

16. Bibliografia de consulta / Existência obrigatória

Reference / obligatory Bibliography

Bennet, R. & Csëko, C. L. (Trad.). (1986). *Forma e estrutura na música* . Rio de Janeiro.
E Copland, A. (Trad.). (1994) *Como escuchar la música* . México: Fondo de Cultura Económico
Károly, O. (Trad.). (1965). *Introdução à música* . Mãe Martins: Publicações Europa-América
Storr, A. (Trad.). (2008). *La música y la mente* . Barcelona: Paidós Ibérica.
Teck, K. (1993). *Ear training for the body: A dancer's guide to music* . EUA. Dance Horizon
Zamacois, J. (1986). *Teoría de la música: Libro I* . Barcelona: ed. Labor ?????

17. Observações

Observations

NOTA: No caso dos alunos ao abrigo do estatuto de trabalhador-estudante, deverão, obrigatoriamente, assinar um contrato pedagógico com o Professor e para efeitos de avaliação são considerados apenas os pontos 2 e 3 das metodologias de avaliação, devendo os estudantes ter aproveitamento em ambos. Estes estudantes deverão ainda reunir-se pelo menos uma vez por mês com o Professor em horários a combinar. Só se podem inscrever a exame final os estudantes que tenham nota mínima de 7 valores ou que tendo nota superior a 10 valores desejem fazer melhoria de nota.

(EN)

In the case of students under the worker-student status, they must necessarily sign a pedagogical contract with the Professor and for evaluation purposes only points 2 and 3 of the evaluation methodologies are considered, and students must pass in both. These students must also meet at least once a month with the Professor at times. Only students who have a minimum grade of 7 or who have a grade higher than 10 wish to improve their grade can register for the final exam.