

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONSERVATÓRIO – ESCOLA
PROFISSIONAL DAS ARTES DA MADEIRA, ENG. LUIZ PETER CLODE

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPRESSÕES ARTÍSTICAS

GABINETE DOS CURSOS LIVRES EM ARTES

Atividade: Guitarra Elétrica

INTRODUÇÃO

Realizar um programa de guitarra elétrica em pleno séc. XXI, representa aparentemente um elemento descabido face à oferta que existe de livros e de vídeos com instruções de como tocar a guitarra elétrica.

Contudo, um dos problemas que identificados ao longo destes anos é que todo o processo de aprendizagem começa num patamar já elevado, representando todo o campo anterior um conjunto de ciclos de aprendizagens autodidáticas, num ensino individual e fragmentado, fruto de um caminho exploratório de cada indivíduo.

Embora timidamente comece a surgir alguns avanços na implementação da guitarra elétrica num contexto mais formal nalgumas escolas em Portugal, de salientar em muitos casos, uma ausência de um programa que fomente e desenvolva capacidades artísticas de forma progressiva, do ponto de vista do manusear o instrumento bem como na formação integral de um músico, desde a sua tenra idade.

Neste sentido, é pretendido com este programa colocar conteúdos que estimulem uma aprendizagem ampla, apostando numa componente que desenvolva as capacidades individuais de cada músico do ponto de vista teórico e prático.

Importa referir, que todo o material lançado por músicos representa o campo de visão dos próprios autores sendo que este programa não é exceção, numa partilha pessoal de experiências e de vivências musicais muitas vezes traduzidas em material de educação.

Nota:

As peças apresentadas em cada grau são meramente exemplificativas, podendo ser substituídas por outras de igual nível, se o professor e aluno, assim o entenderem.

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	2
INICIAÇÃO	4
BÁSICO.....	5
I Nível	5
II Nível	6
III Nível	7
COMPLEMENTAR.....	9
IV Nível.....	9
V e VI Nível.....	11
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO CONTÍNUA.....	13

INICIAÇÃO

Objetivos

1. Adquirir as noções base para a prática do instrumento – colocação dos dedos da mão esquerda, como manusear a palheta, postura;
2. Adquirir a nomenclatura da guitarra, afinação e como afinar;
3. Adquirir noções teóricas (leitura; tablatura; audição; ritmo) à prática do instrumento;
4. Posição base (aberta);

Conteúdos

1. Clave de sol;
2. Pauta musical;
3. Tablatura;
4. Barra final;
5. Barra de repetição;
6. Barra de divisão de compasso;
7. Sustenido;
8. Figuras rítmicas (semibreve; mínima; semínima; colcheia);
9. Primeiros exercícios de aquecimento
 - a. Em cada corda, com palheta alternada: (1234, 1243, 1432, 1324, 2413, 2134, 3124, 4321).
10. Escala de Dó maior (1º oitava);
11. Escala relativa menor de Dó (Lá menor, 1º oitava);
12. Pentatónica de Lá menor (1º oitava);
13. Pentatónica de Mi menor (2º oitavas);
14. Acordes abertos de Dó, Ré (M), Mi (M,m) Sol, Lá (M,m);

Peças

- Neste nível é utilizado na íntegra o conteúdo do manual de guitarra elétrica de Rodolfo Cró

BÁSICO

I Nível

OBJETIVOS GERAIS

O aluno deverá atingir os seguintes objetivos gerais:

- Conhecer o Instrumento:
 - Relacionamento do corpo com o Instrumento;
 - Adoção de uma posição segura que permita ao aluno a liberdade necessária para o uso de ambas as mãos;
 - Posição das mãos e nomenclatura dos dedos;
- Conhecer as possibilidades sonoras do Instrumento, de modo a que a qualidade do som seja uma exigência cultivada desde o início da aprendizagem;
- Conhecer as possibilidades sonoras através do amplificador, seu manuseio e sua ligação;
- Desenvolver a coordenação e independência das mãos;
- Dar a conhecer os vários Géneros de Música (Classic; Indie; Guitar Instrumental; Classic Rock; Country; Rock; 60s Pop);
- Desenvolver o gosto musical, sentido rítmico e de frase;
- Desenvolver a capacidade de memorização.

OBJECTIVOS TÉCNICOS

O aluno deverá atingir os seguintes objetivos técnicos:

- Independência de dedos da mão esquerda (1, 2, 3, 4);
- Pulsação com palheta alternada, em grupos de cordas ou corda a corda;
- Pulsação com palheta também alternada usando a técnica do strumming;
 - Acordes maiores e menores posição aberta;
 - Introdução à leitura de cifras;
 - Power Chords (1 e 5);
- Exercício de pulsação com palheta tocando melodias simples com e sem acompanhamento;
- Arpejos em tríades maiores e menores, ascendente e descendente nos primeiros cinco trastes em grupos de três cordas;
- Escalas maiores e menores diatônicas iniciando com o dedo 1, 2 e 4 (C, Am; G; Em);
- Escala pentatônica menor (Em e Am) maior (C e G);

REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA

Peças de acordo com o grau de dificuldade extraídas dos seguintes métodos:

Adaptado à guitarra elétrica

- 100 Songs for Kids. (2002). Easy Guitar whit notes & tab. Hal Leonard.
- Pujol, Emílio. (1936). Metodo Razonale de la Guitarra, Vol. I e II. Ricordi.
- Rivas, Fernando. (1995). Mi primer cuaderno de Guitarra. Real Musical.

- Segovia, Andrés. (1928). Estudios de Técnica Elemental. Primer cuaderno – Escalas Diatónicas Guitarra. Romero & Fernandez.

Original para o instrumento

- Cró, Rodolfo. (2019). Guitarra Elétrica. Manual de Iniciação. Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia.
- Fujita, Tomo. (2002). Instant Guitar. Play Right Now! Berklee Press.
- Galliford, B. Neuburg, E. Edmondson, T. (2009). Easy Rock Instrumental Solos. Level 1. Alfred Music.
- Krenz, Steve. (2006). Learn & Master Guitar. Legacy.
- Leavitt G. William. (1999). A Modern Method for Guitar, Volume 1,2,3 Complete. Berklee Press.
- Mooibroek, Stephan. (2002). Bach for guitar. Grade 1. De Haske.
- Pass, Joe. (1977). The Joe Pass Guitar Method. Chappell & Co., Inc.
- Rockschool. (2012). Guitar Grade 1. Performances pieces. Rockschool Ltd.
- Schmid, Will. (1977). Guitar Method. Hal Leonard.
- Walter, Frank. (2011). Guitarra Elétrica. Noções Básicas. NGV.

II Nível

OBJETIVOS GERAIS

O aluno deverá atingir os seguintes objetivos gerais:

- Aprofundar os objetivos abordados no 1º grau:
 - Gosto musical;
 - Sentido frásico e rítmico;
 - Capacidade de memorização.
- Desenvolver a técnica do aluno, tendo em vista as dificuldades apresentadas pelo repertório do grau em questão;
- Desenvolver a capacidade de atuação em público;
- Iniciar a leitura à primeira vista;
- Iniciar a Educação Estética do aluno:
 - O conceito de Estilo e algumas noções de Interpretação Musical em concordância com a música praticada nas diferentes épocas que abrangem a Literatura da guitarra elétrica.
- Conhecer os vários Géneros de Música (Classic; Classic Rock; Ska; Metal; Blues; Indie; Southern Rock);
- Iniciar a abordagem à Polifonia:
 - A importância da harmonia e da função tonal;

OBJECTIVOS TÉCNICOS

O aluno deverá atingir os seguintes objetivos técnicos:

- Desenvolvimento da técnica do instrumento;
 - Let ring; Palm Mute; Hammer-on; Pull-off; Slide;
- Pulsação com palheta também alternada usando a técnica do strumming;

- Acordes maiores e menores com barra;
- Acordes de 3 e 4 sons;
 - Acordes maiores de sétima maior, menor com e sem barra nos 5 primeiros trastes;
 - Acordes menores de sétima menor com e sem barra nos 5 primeiros trastes;
 - Power Chords (1, 5 e 8);
- Arpejos mais elaborados;
 - Arpejos em tríades maiores e menores, ascendente e descendente nos primeiros cinco trastes utilizando o sistema CAGED;
- Mecanismos em forma de escala;
 - Escalas maiores e menores diatônicas iniciando com o dedo 1, 2 e 4 (D, E, F, A B, Dm, Fm, Gm, Bm, Cm);
 - Escala pentatônica menor com duas oitavas (Cm e Gm) e maior (E e A);
- Estudos de melodia acompanhada (Arpejos com a melodia na voz superior).

REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA

Peças de acordo com o grau de dificuldade extraídas dos seguintes métodos ou outros equivalentes ou superiores:

Adaptado à guitarra elétrica

- Leonard, Hal. (2014). 100 Most Beautiful Songs Ever, For Fingerpicking Guitar. Hal Leonard.
- Mooibroek, Stephan. (2002). Bach for guitar. Grade 2. De Haske.
- Pujol, Emílio. (1936). Metodo Razonale de la Guitarra, Vol. II. Ricordi.
- Segovia, Andrés. (1928). Estudios de Técnica Elemental. Primer cuaderno – Escalas Diatónicas Guitarra. Romero & Fernandez.

Original para o instrumento

- Leavitt G. William. (1999). A Modern Method for Guitar, Volume 1,2,3 Complete. Berklee Press.
- Mooibroek, Stephan. (2002). Bach for guitar. Grade 2. De Haske.
- Pass, Joe. (1977). The Joe Pass Guitar Method. Chappell & Co., Inc.
- Ricker, Ramon. (1976). Pentatonic Scales for Jazz Improvisation. Studio.
- Rockschool. (2012). Guitar Grade 2. Performances pieces. Rockschool Ltd.
- Schmid, Will. (1977). Guitar Method. Hal Leonard.

III Nível

OBJETIVOS GERAIS

O aluno deverá atingir os seguintes objetivos gerais:

- Conhecer e abordar diversas obras musicais;
 - Classic; Alternative Rock; Blues; Pop Funk; Indie Rock; Reggae; Metal; Jazz;

- Desenvolver a técnica do aluno, no sentido de permitir ao mesmo a interpretação estilisticamente correta do repertório que vai ser trabalhado;
- Desenvolver a capacidade de memorização das obras, compreensão das formas e estruturas musicais com vista a cultivar a segurança na atuação em público;
- Continuar a Educação Estética do aluno, fomentar o rigor rítmico, a qualidade sonora e a importância do uso da dinâmica, das diferentes expressões e agógica adequadas a cada estilo de música abordadas.

OBJECTIVOS TÉCNICOS

O aluno deverá atingir os seguintes objetivos técnicos:

- Desenvolvimento da técnica do instrumento;
 - Let ring; Palm Mute; Hammer-on; Pull-off; Slide; Bend $\frac{1}{4}$; Vibrato;
- Continuação do estudo dos acordes de 4 sons;
 - Acordes de 4 sons;
 - Acordes maiores de sétima maior e menor com e sem barra ao longo do braço;
 - Acordes menores de sétima menor com e sem barra ao longo do braço;
 - Arpejos tríades mais elaborados;
 - Arpejos em tríades maiores e menores e diminutas (E.F. 1º inv. 2º inv.) na progressão de C, F e Bb (ascendente na progressão e descendente no braço da guitarra) por grupos de cordas (1,2,3; 2,3 4, etc.);
 - Arpejos no sistema CAGED na progressão de F e Bb;
- Desenvolvimento dos mecanismos em forma de escala; arpejos e mudanças de posição; movimentos diatónicos e cromáticos (mão esquerda);
 - Modos da escala maior;
 - Jónio; Dórico; Mixolídio; com o dedo 1, 2 e 4 pelo ciclo das quartas;
 - Aplicação das mesmas no II-V-I maior;
 - Escala pentatónica menor (5 escalas) Em; Gm; Am; Cm;
- Exercícios simples de terceiras paralelas;
- Pulsação com dedilhado simples (P,i,m,a);
- Iniciação ao Chord Melody;
- Interpretação de solos clássicos no estilo Pop Rock (1) um;

REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA

Estudos:

- Aebersold, Jamey (1967). How To Play Jazz and Improvise. Jamey Aebersold.
- Fisher, Jody. (2013). The Complete Jazz Guitar Method – Beginning. Alfred Publishing Co.
- Gerard, Charley. (1977). Jazz Riffs. Flute, Saxophone, Trumpet and other Treble Instruments. Amsco Publishing Company.
- Leavitt, William G. (1999). A Modern Method for Guitar Vol.1. da pp.40 a pp.86. Ed. Berklee Press.
- Moreira, Pedro. (2001). Escalas para Improvisação. Hot Club de Portugal. Escola Luis Villas-Boas.
- Neely, Blake. Schroedl, Jeff. (1997). Chords & Scales For Guitar. Hal Leonard.

Peças:

Adaptado à guitarra elétrica

- Zaradin, John. (1879). Jazz For The Classical Guitar. Wise Publications.

Original para o instrument

- Gelling, Peter. (2000). Blues Lead Guitar. Music Exchange.
- Leavitt G. William. (1999). A Modern Method for Guitar, Volume 1,2,3 Complete. Berklee Press.
- Rockschool. (2012). Guitar Grade 3 - performances pieces
- The Real Book. (2004). Volume I: C Edition. Hal Leonard.
- The Real Easy Book. (2003). Tunes For Beginning Improvisers. Sher Music Co.

COMPLEMENTAR

IV Nível

OBJETIVOS GERAIS

O aluno deverá atingir os seguintes objetivos gerais:

- Conhecer e abordar diversas obras musicais;
 - Pop Funk; Soul; Classic Rock; Blues Rock; Funk; Electronic; Jazz;
- Desenvolver a mobilidade da mão esquerda:
 - Agilidade;
 - Antecipação;
 - Segurança;
 - Rigor técnico.
- Melhorar técnicas de leitura e compreensão do fraseio, no sentido de permitir uma montagem rápida do repertório e garantir um maior rendimento no trabalho individual do aluno;
- Desenvolver o conhecimento das várias épocas musicais, compreensão dos gêneros e características principais de cada época – respirações, acentuações, cadências, timbres que estabeleçam uma analogia com a instrumentação.

OBJECTIVOS TÉCNICOS

O aluno deverá atingir os seguintes objetivos técnicos:

- Desenvolvimento da técnica do instrumento;
 - Let ring; Palm Mute; Hammer-on; Pull-off; Slide; Bend $\frac{1}{4}$ e $\frac{1}{2}$; Vibrato;
- Desenvolvimento da mobilidade da mão esquerda – estudos de extensão na posição (Barry Galbraith);
- Continuação do estudo dos acordes de 3/4 sons;
 - Acordes de 3/4 sons;
 - Acordes no estilo de Freddie Green ao longo do braço;
 - Resistência da barra (barras de 5 e 6 cordas);

- Arpejos tríades mais elaborados;
 - Arpejos em tríades maiores e menores e diminutas (E.F. 1º inv. 2º inv.) na progressão de A e E (ascendente na progressão e descendente no braço da guitarra) por grupos de cordas (1,2,3; 2,3 4, etc.);
 - Arpejos no sistema CAGED na progressão de A e E;
- Desenvolvimento dos mecanismos em forma de escala; arpejos e mudanças de posição (mão esquerda);
 - Modos da escala maior:
 - Jônio; Dórico; Frígio; Lídio; Mixolídio; Aeólio; Lócrio; com o dedo 1, 2 e 4 pelo ciclo das quartas;
 - Aplicação das mesmas no II-V-I Maior;
 - Escala pentatônica de Blues;
- Iniciação ao estudo dos Ornamentos – appoggiaturas;
- Transcrição de solos no estilo de Jazz (3) três – com nível de dificuldade semelhante às transcrições de Easy Jazz Concept de Jim Snidero – (6 a 10);

REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA

Estudos:

Original para instrumento

- Aebersold, Jamey. (1974). The II-V7-I Progression. A new Approach to Jazz Improvisation. Jamey Aebersold.
- Fath, Michael. (1991). Hard Rock Arpeggio Studies. Hal Leonard.
- Fischer, Peter. (1995). Rock Guitar Secrets. Ama Verlag.
- Galbraith, Barry. (1990). Jazz Guitar Study Series – The Fingerboard Workbook. Jamey Abersold.
- Johnson, Charlton. (1998). Swing & Big Band Guitar. Hal Leonard.
- Leavitt, William G. (1999). A Modern Method for Guitar Vol.1. a partir da pp.86. Ed. Berklee Press.
- Nelson, Troy. (2008). Guitar Aerobics. Hal Leonard.
- Petrucci, John. (1996). Rock Discipline. Warner Bros Publications Inc.
- Snidero, Jim. (1996). Easy Jazz Conception Guitar: 21 solo Etudes for Jazz Phrasing, Interpretation, and Improvisation. Advance Music.

Peças:

Original para instrumento

- Clapton, Eric. (1970). Eric Clapton – Guitar. Warner Bros. Publications Inc.
- Fujita, Tomo. (2008). More Accelerate Your Guitar Playing. Hal Leonard.
- Jacobs, Sid. (1997). Jazz guitar Improvisation. Hal Leonard.
- Koch, Greg. (2004). Country Guitar. Hal Leonard.
- Ottaviano, Marcos. (2014). Guitarra Blues: Do Tradicional ao Moderno. Melody Editora.
- Rockschool. (2012). Guitar Grade 4 - performances pieces
- Rublin, Dave. (2001). Robert Johnson. King of the Delta Blues. Hal Leonard.
- The Real Book. (2004). Volume I: C Edition. Hal Leonard.
- The Real Easy Book. (2003). Tunes For Beginning Improvisers. Sher Music Co.

V e VI Nível

OBJETIVOS GERAIS

O aluno deverá atingir os seguintes objetivos gerais:

- Desenvolver as bases técnicas adquiridas pelo aluno nos anos anteriores resolução de possíveis problemas de tensão e de posição provenientes das dificuldades técnicas contidas no repertório;
- Aprofundar o conhecimento do aluno dos vários estilos musicais;
- Desenvolver no aluno uma maior sensibilidade musical – pulsação, ritmo, fraseado, dinâmicas, estilo e criatividade.

OBJECTIVOS TÉCNICOS

O aluno deverá atingir os seguintes objetivos técnicos:

- Desenvolvimento da técnica do instrumento;
 - Let ring; Palm Mute; Hammer-on; Pull-off; Slide; Bend $\frac{1}{4}$ e $\frac{1}{2}$; 1tom; Vibrato; Harmónicos;
- Desenvolvimento da mobilidade da mão esquerda – continuação dos estudos de extensão na posição (Barry Galbraith);
- Independência e resistência da mão esquerda;
- Continuação do estudo dos acordes de 3/4 sons;
 - Acordes em formato Jazz Ensemble;
 - Progressões harmónicas – I-IV-V-I; I-IV-I-V-I; I-VIm-IIIm-V-I;
 - Arpejos tríades mais elaborados;
 - Arpejos em tríades maiores e menores e diminutas (E.F. 1º inv. 2º inv.) na progressão de Ab e Eb (ascendente na progressão e descendente no braço da guitarra) por grupos de cordas (1,2,3; 2,3 4, etc.);
 - Arpejos no sistema CAGED na progressão de Ab e Eb;
- Desenvolvimento dos mecanismos em forma de escala; arpejos e mudanças de posição (mão esquerda);
 - Modos da escala maior;
 - Escala menor melódica com 1, 2 e 4 dedo;
 - Escala menor harmónica com 1, 2 e 4 dedo;
 - Aplicação das mesmas no II-V-I menor;
- Continuação do estudo dos Ornamentos – Appoggiaturas, trilos;
- Transcrição de solos no estilo de Jazz (2) dois – com nível de dificuldade equivalente ao grau do aluno e, a transcrição de solos clássicos no estilo Blues / Rock (1) um - (Ex: BB King; Eric Clapton; Carlos Santana; Jimi Hendrix; Jimmy Page; Gary Moore; Freddie King);

REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA

Estudos:

Original para instrumento

- Aebersold, Jamey. (1981). Nothin´But Blues. Jazz and Rock. Jamey Aebersold.
- Galbraith, Barry. (1990). Jazz Guitar Study Series – The Fingerboard Workbook. Jamey Abersold.
- Gambale, Frank (1997). Improvisation Made Easier. Manhatttan Music Inc.
- Grassel, Jack. (1988). The Guitarist´s Guide To The Jazz Ensemble. Jenson Publications.
- Leavitt, William G. (1986). Melodic Rhythms for Guitar – do 1 ao 10A. Ed. Berklee Press.
- Leavitt, William G. (1999). A Modern Method for Guitar Vol.2. até pp.29. Ed. Berklee press.
- Methney, Pat (2011). Guitar Etudes – Warm Up Exercises for Guitar. Hal Leonard.

Peças:

Original para instrumento

- Arnold, Jeff. (2006). Jazz Ballads. Hal Leonard.
- Clapton, Eric (1989). Crossroads Vol 1. Hal Leonard.
- Ferguson, Jim (1997). All Blues for Jazz Guitar. Mel Bay.
- Ford, Robben (1993). Playin´The Blues. Beam Me Up Music.
- Kock, Greg (2002). Blues Guitar. Hal Leonard.
- Morgen, Howard (1996). The Ellington Collection for Solo Guitar. Alfred Music.
- Rockschool. (2012). Guitar Grade 5 - performances pieces
- Standring, Chris (1987). Jazz Collection (Classical Guitar Student´s Library). International Music Publications.
- The Real Book. (2004). Volume I: C Edition. Hal Leonard.
- Vários autores (2016). Jazz Guitar Standards. Chord Melody Solos. Mel Bay and Warner Bros.

Música de Conjunto:

- Duo de Guitarras:
 - Ellis, Herb. Pass, Joe. (1993). Jazz Duets by Joe Pass and Herb Ellis. GWYN Publishing Co.
 - Galbraith, Barry. (1988). Play Along With Bach. The Complete Bach Two-Part Inventions. Arranged For Two Guitars. Jamey Aebersold Jazz.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO CONTÍNUA

- Conhecimento básico da constituição do instrumento;
- Posição do corpo em relação à Guitarra Elétrica;
- Colocação e posição das mãos – mecânica dos dedos da mão direita com palheta;
- Posição dos dedos da mão esquerda;
- Memorização e grau de dificuldade do repertório apresentado;
- Compreensão e interpretação da notação musical e elementos gráficos de acordo com o nível do aluno;
- Qualidade sonora, o cuidado no manuseamento da palheta e da colocação dos dedos da mão esquerda;
- Agilidade na execução de escalas, arpejos e mudanças de posição (mão esquerda);
- Sensibilidade musical: pulsação, ritmo, fraseado, dinâmicas, estilo, criatividade e improviso;
- Domínio e segurança na apresentação pública;
- Progressão na aprendizagem;
- Cumprimento das orientações dadas pelo Professor e dos objetivos planejados;
- Verificação dos conhecimentos assimilados e aplicação dos mesmos;
- Participação em audições e atividades organizadas no âmbito da atividade;
- Performance nas provas de avaliação trimestrais;
- Assiduidade e pontualidade;
- Interesse pela disciplina;
- Dinâmica do estudo pessoal;