

CURSO LIVRE DE DIREÇÃO DE ORQUESTRA

Ano letivo 2024.2025

OBJECTIVOS:

Este curso, com duração de um ano letivo para alunos ativos, pretende ser uma introdução às técnicas de Direção Orquestral, destinado a alunos do Ensino Secundário do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode.

Sendo frequentado como um complemento opcional à formação certificada em instrumento, de alunos que frequentam o Curso Profissional de Instrumento ou o Curso Secundário de Música do Ensino Artístico Especializado da Música, os conteúdos deste Curso Livre pretendem ajudar os alunos que frequentam a prática orquestral, na compreensão da linguagem corporal diretorial.

Assim, existem dois tipos de alunos:

- a) Alunos ativos, que têm uma formação prática supervisionada, e no final do curso poderão dirigir uma obra com a Orquestra Sinfónica do Conservatório;
- b) Alunos assistentes, que apenas assistem às aulas e adquirem conhecimentos de melhor compreensão das técnicas de Direção.

DURAÇÃO:

O Curso Livre de Direção de Orquestra tem a duração de um ano letivo, com a carga horária letiva de dois tempos semanais. Há adicionar a esta carga horária, a presença obrigatória em determinados ensaios da Orquestra Sinfónica do Conservatório.

VAGAS E CONDIÇÕES DE ADMISSÃO:

O Curso Livre de Direção de Orquestra tem o máximo de 3 alunos ativos. No que respeita a alunos assistentes, não há limite de vagas, nem critérios de admissão;

Os alunos ativos terão de cumprir todo o plano programático e respetivo estudo e preparação individual dos exercícios propostos. Os alunos assistentes podem praticar de forma autónoma, sem supervisão, sem perturbar o funcionamento das aulas aplicadas aos alunos ativos.

Uma vez que são necessários competências e conhecimentos prévios, as condições de seleção e admissão dos alunos ativos são as seguintes:

1. Ter concluído com aproveitamento o 2º ano da disciplina de Análise e Técnicas de Composição (EAE) ou a 2º ano da disciplina de Teoria e Análise Musical (CPI).
2. Em caso de empate, serão selecionados os alunos com melhor média de classificação dos 3 períodos/módulos das disciplinas enunciadas no nº anterior.
3. Se necessário para desempate, ainda se terá em conta a frequência mais avançada concluída da disciplina de Formação Musical (EAE) ou Projetos Coletivos (CPI) e respetiva classificação.

Os alunos ativos só podem frequentar este curso um ano. Os alunos assistentes podem em anos seguintes se candidatar a alunos ativos.

CONTEUDOS PROGRAMÁTICOS

Capítulo 1 - introdução

- 1.1 Definições
- 1.2 Os 5 Planos Dimensionais
- 1.3 A batuta
- 1.4 Comunicação não verbal
- 1.5 Movimento vertical e horizontal
- 1.6 Independência das mãos
- 1.7 Impulso motor
- 1.8 Movimento [*motus*] e trajeto [*travel*]

Capítulo 2 – posição e dimensões dos gestos

- 2.1 Barra de apoio: terral, basal, facial e cenital
- 2.2 Centro focal
- 2.3 Eixo vertical e de profundidade
- 2.4 Preparação, Ictus e ricochete
- 2.5 Técnica circular, técnica linear

Capítulo 3 – prática no 1º Plano Dimensional (gestos motores)

- 3.1 Esquema de compassos simples: binário, ternário e quaternário
- 3.2 Esquema de compassos composto: 6/8, 9/8, 12/8
- 3.3 Esquema de compassos mistos e irregulares
- 3.4 Técnica de *aufтакт* (anacruse): inicial e sequencial
- 3.5 Técnica de cortes: final e intercalado com sequencia em *aufтакт*
- 3.6 Técnica de suspensão: final (corte) e intercalado com sequencia em *aufтакт*
- 3.7 Gesto interictus
- 3.8 *Aufтакт* interictus
- 3.9 Mudanças de tempo

Capítulo 4 – prática no 2º Plano Dimensional (gestos sonoros)

- 4.1 Gestos ativos e gestos passivos
- 4.2 Dinâmicas, velocidade e amplitude de movimento
- 4.3 *Motus iactum*
- 4.4 *Motus pendular*
- 4.5 *Motus perpetum*
- 4.5 *Motus retentum*
- 4.6 *Motus crematum*
- 4.7 *Travel linear*
- 4.8 *Travel curvo*
- 4.9 *Travel circular*
- 4.10 *Factum firmus*
- 4.11 Técnica direta

Capítulo 5 – prática no 3º Plano Dimensional (fraseado) e 4º Plano Dimensional (energia e tensões)

- 5.1 Estudo da partitura
- 5.2 *Gestipraxis*
- 5.3 Dimensões sonoras e fraseado
- 5.4 Uso da mão esquerda
- 5.5 Processos energéticos compressivos e expansivos

Capítulo 6 – o Ensaio

- 6.1 Escolha de repertório
- 6.2 Planificação
- 6.3 Conteúdo do ensaio
- 6.4 Sequência de atividades
- 6.5 Previsão de problemas e suas soluções
- 6.6 Gestão de tempo
- 6.7 Gestão de recursos humanos
- 6.8 Tipos de liderança
- 6.9 Estilo pessoal
- 6.10 Criatividade

CONCLUSÃO DO CURSO

Este Curso para além da sua dimensão teórica, é sobretudo um curso prático, que como tal implica a realização de exercícios para cada item destes conteúdos. Assim, requer-se da parte dos alunos ativos o compromisso de realizarem no seu tempo não letivo, o respetivo estudo dos exercícios propostos.

A conclusão deste curso inclui a oportunidade aos alunos ativos de dirigirem uma obra com a Orquestra Sinfónica do Conservatório, mas isto ocorrerá apenas se esses alunos ativos cumprirem com sucesso todos os objetivos e conteúdos propostos.

Poderá ser passado um Certificado de Participação neste curso, quer para os alunos ativos quer para os alunos assistentes.

INSCRIÇÃO, MATRÍCULAS E PROPINAS

Os alunos devem fazer a sua pré-inscrição, indicando a tipologia pretendida (alunos ativos ou alunos assistentes).

Para os alunos ativos inscritos, será analisado se cumprem os critérios de admissão, e havendo mais candidatos do que vagas, serão aplicados os critérios de seleção. Os alunos selecionados serão informados para realizarem a sua matrícula. Os alunos ativos que não sejam admitidos, poderão se matricular na tipologia de alunos assistentes.

A frequência como aluno ativo do Curso Livre de Direção implica o pagamento das propinas relativas ao Curso Livres em Artes conforme legislação em vigor.

A frequência como aluno assistente implica o pagamento de propina conforme a legislação em vigor.