

Estes exercícios não tratam de extensão, ressonância, falsete... Nada disso. Claro que você deve tentar sempre prestar atenção em todos os aspectos mas aqui o FOCO principal é você pensar certo... Escolher as notas certas.

Vamos começar a trabalhar a consciência do centro tonal para que isso aconteça sempre de forma intuitiva. Como se faz isso?

Como tudo em música. com muita repetição e exercício. Até que a coisa esteja em um nível de reflexo e não precise mais ser conscientemente 'pensada'.

Entendendo o conceito

Em uma música diatônica (que está toda no mesmo tom... não modula.) A melodia usa sempre notas extraídas da escala do tom. Vamos usar o tom de Dó maior como exemplo.

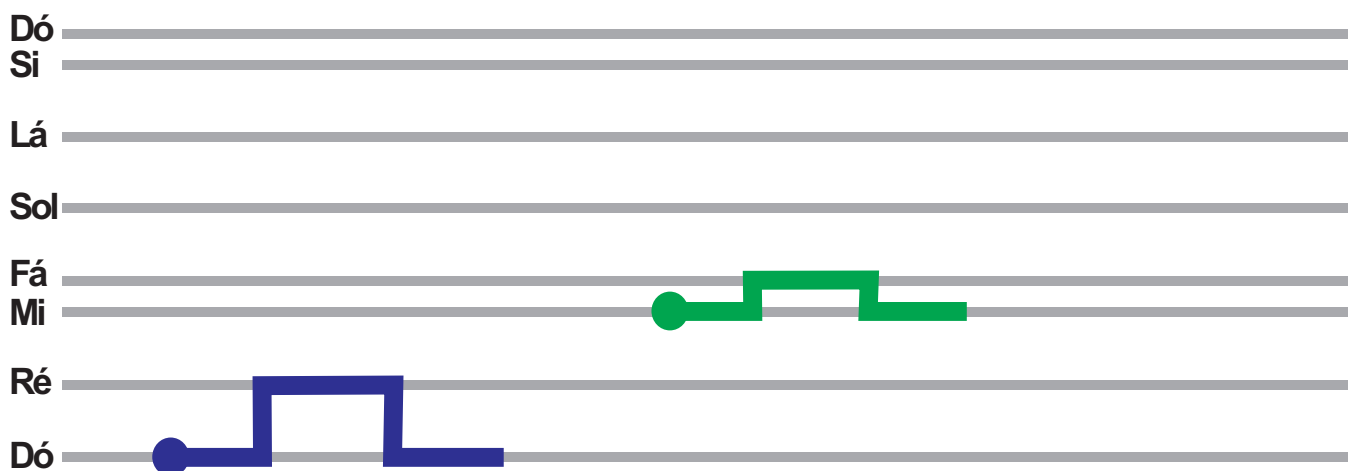
Imagine que estas linhas são as notas do tom desta música. O Exercício vai envolver:

- 1) A nota de resolução.
- 2) Uma nota a um passo diatônico acima.
- 3) A volta para a nota de resolução

Então perceba que DENTRO DESTE TOM, se a nota de resolução for :

- Um Dó..... Você vai subir **UM TOM** e depois voltar.
- Um Mi..... Você vai subir **MEIO TOM** e depois voltar.

Isso acontece por que você não pode usar qualquer nota... **VOCÊ SÓ PODE USAR AS NOTAS DO TOM.**

Percebe o que é diferente no conceito?

A maioria esmagadora dos vocalises NÃO trabalha em um contexto TONAL. Isso também tem seu lado positivo pois te prepara para 'entrar' rapidamente em uma nova tonalidade, mas não é o treinamento ideal para te preparar para fazer finalizações, apogiaturas etc...

Trabalhar em um contexto TONAL, vai te preparar melhor pois, é a situação em que você vai estar quando estiver cantando e quiser aplicar este desenho de interpretação.

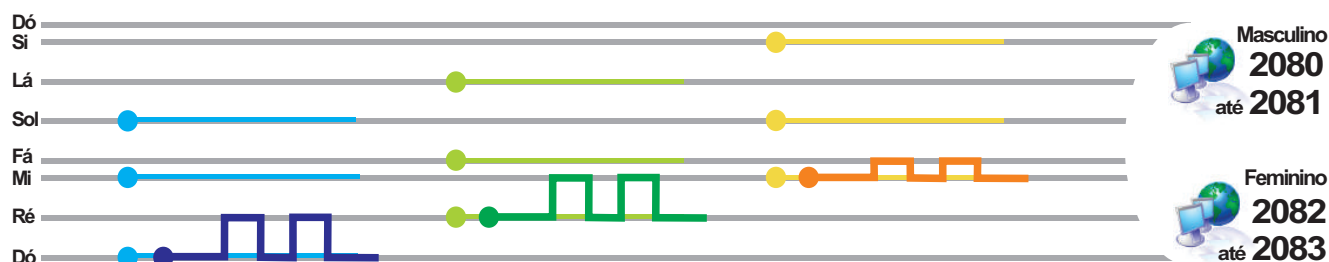
Claro que você não vai pensar 'conscientemente' nada disso! Isso vai ser instintivo. Mas para chegar a esse ponto de segurança, a **Mais que Música** preparou uma bateria de exercícios que vai começar a educar seu ouvido.

Para você realmente tirar proveito disso e poder usar em sua performance , isso TEM que estar MUITO natural para você. Então... Vamos aos exercícios!

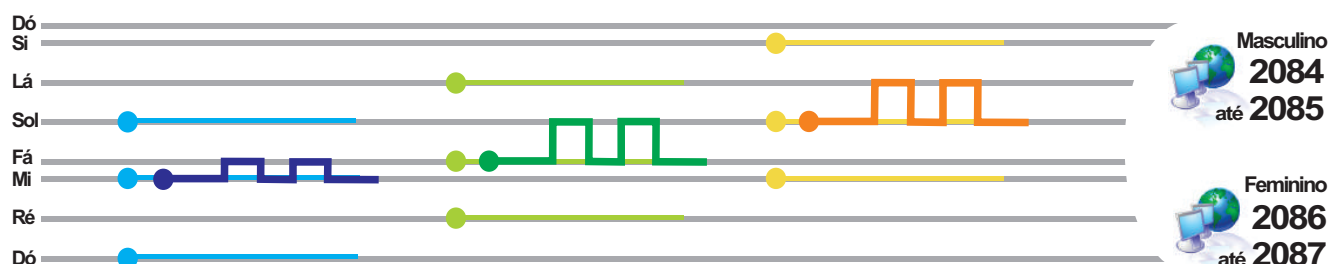
Usando ao Campo Harmônico sequencial:

Você vai ouvir a sequência gradual de todos os acordes do tom: **I, II, III, IV, V, VI, VII** e voltando... **VII, VI, V, IV, III, II, I**. Partiremos da Tônica de cada acorde, depois, a partir da Terça e ,em seguida, a partir da depois da quinta.

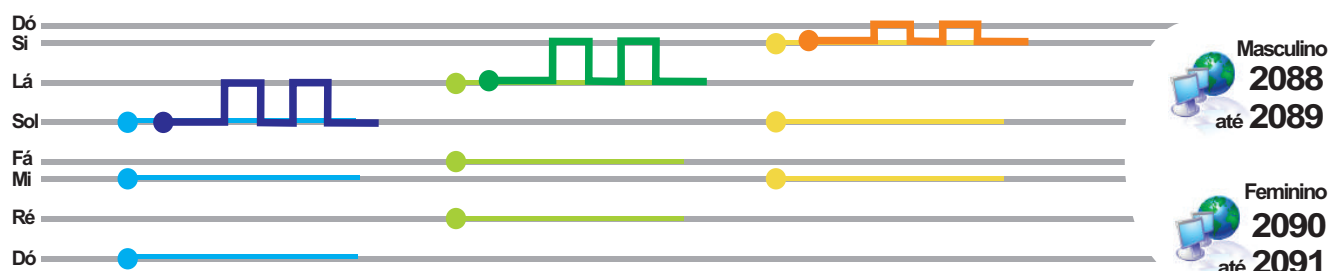
Exercício 1 - Partindo da TÔNICA:

Exercício 2 - Partindo da TERÇA:

Exercício 2 - Partindo da QUINTA:

Neste desenho de interpretação, você **NÃO** precisa se preocupar com notas evitadas pois, embora você esteja inserindo uma nota que não estava na música, você apenas 'passa' por uma outra nota. A **RESOLUÇÃO** da frase acontece na nota original que foi composta.

Em uma progressão I - V - VI - IV:

Agora vamos aplicar em algo mais próximo de uma musica real. Teremos uma progressão de acordes que vai estar em outra ordem , que não será sequencial (I,II,III,IV...).

Para te guiar em relação ao ataque da nota, voce vai ouvir uma nota guia soando stacatto no inicio de cada novo acorde. (*Stacatto - É uma nota curta... 'seca')

Exercício 4 - Partindo da TÔNICA:

Masculino
2092
até 2093

Feminino
2094
até 2095

Exercício 5 - Partindo da TERÇA:

Masculino
2096
até 2097

Feminino
2098
até 2099

Exercício 6 - Partindo da QUINTA:

Masculino
2101
até 2102

Feminino
2103
até 2104

Repare como CADA movimento é diferente.
Você não pensa em cantar meio tom ou cantar
UM tom, não é? Esse movimento instintivo é o
cérebro musical trabalhando! Você se coloca em
um contexto tonal e naturalmente 'procura' pelas
notas que estão estabelecidas pelo tom da música!

Gostou?

Então aí vão alguns exercícios
extras!

Pratique nesta outra progressão VI - II - III - IV:

Exercício 7 - Partindo da TÔNICA:

Diagrama musical para o Exercício 7, mostrando a progressão de acordes e notas para o acorde de Fá (Tônica) em uma guitarra de 12 cordas. A progressão é VI - II - III - IV.

Masculino
2140
até 2141

Feminino
2142
até 2143

Exercício 8 - Partindo da TERÇA:

Diagrama musical para o Exercício 8, mostrando a progressão de acordes e notas para o acorde de Ré (Terça) em uma guitarra de 12 cordas. A progressão é VI - II - III - IV.

Masculino
2144
até 2145

Feminino
2146
até 2147

Exercício 9 - Partindo da QUINTA:

Diagrama musical para o Exercício 9, mostrando a progressão de acordes e notas para o acorde de Dó (Quinta) em uma guitarra de 12 cordas. A progressão é VI - II - III - IV.

Masculino
2148
até 2149

Feminino
2150
até 2151

A melhor estrutura. Os melhores professores.

**AQUI, é
pra VALER!**

Sthefany Espósito - Canto

Rodrigo Gonzaga
Guitarra

Alberto Correia - Canto

Sara Nunes
- Canto

Ana Carolina Falcão

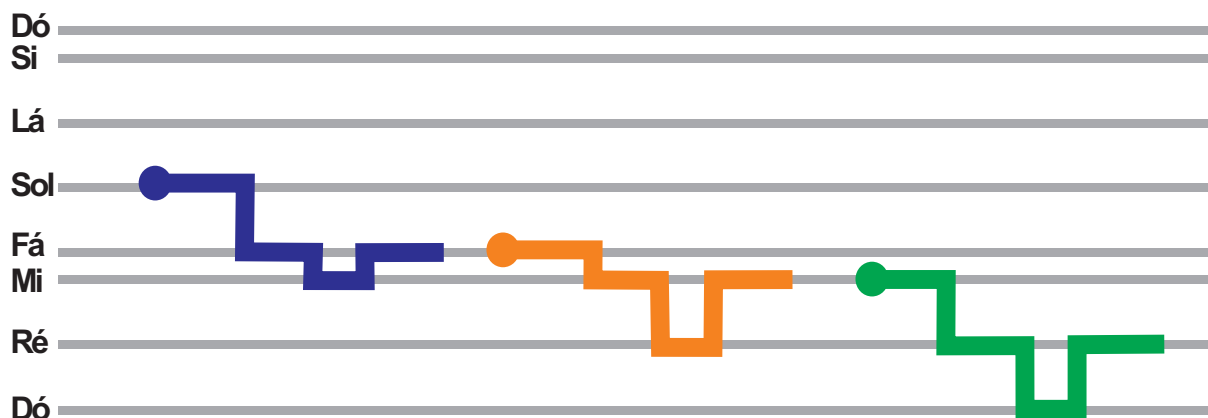
BARRA - IPANEMA - TIJUCA - CENTRO e breve: MÉIER (um andar inteiro!!)

Agora usaremos uma nota DIFERENTE da nota de resolução. Isso muda todo o conceito pois antes, você 'passava' por uma nota mas resolvia na nota original escrita na composição. Agora, você vai **incluir** uma **OUTRA** nota.

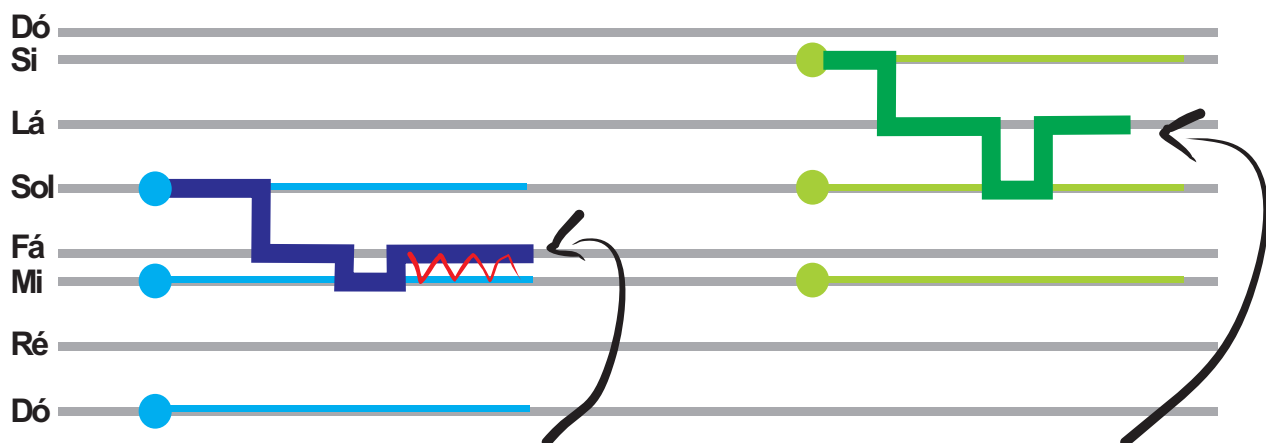
... E se esta nota **CHOCAR** com o acorde que estiver soando?

A regras que regem essas situações são chamadas de **Modos Gregos**. Não entraremos neste assunto mas vamos te dar uma ideia geral e um macete MUITO prático para sair de situações em que você pode ter colocado uma nota que acabou gerando um choque.

O nosso desenho será este:

Em regra geral, as notas evitadas são as notas que estão MEIO TOM ACIMA DE UMA NOTA DO ACORDE. Então, se voce gerar uma situação destas, a sua nota final soaria mal...

Problema!
A nota final está $\frac{1}{2}$ tom
acima de um grau do acorde.

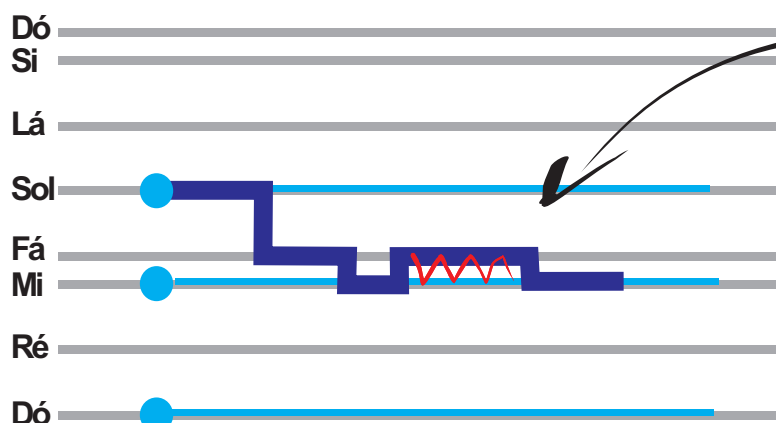
OK!
A nota final está um tom
acima de um grau do acorde.

Não se assuste, você não vai ter que pensar nisso enquanto canta. Vamos fazer muitos exercícios e isso vai fluir NATURALMENTE. Só queremos que você tenha um idéia clara sobre o que está acontecendo.

A boa notícia é que existe um macete super simples:

Se uma nota diatônica é evitada, COM CERTEZA as notas vizinhas a ela, são NOTAS BOAS!

Ao perceber uma nota ruim, vamos trabalhar o reflexo de cair mais um degrau! Isso vai GARANTIR uma nota boa! **Simples não é?**

Ao perceber essa situação problema. CAIA mais um degrau!

Você poderia também subir um degrau e resolveria o problema.

Você ainda não consegue perceber com certeza quando uma nota soa mal?

Pensamos nisso também! Já temos tudo preparado. Vamos EDUCAR seu ouvido para que você perceba as notas em choque. No futuro, você mesmo vai perceber. **Ouçã o que é uma nota evitada: (link 2086)**

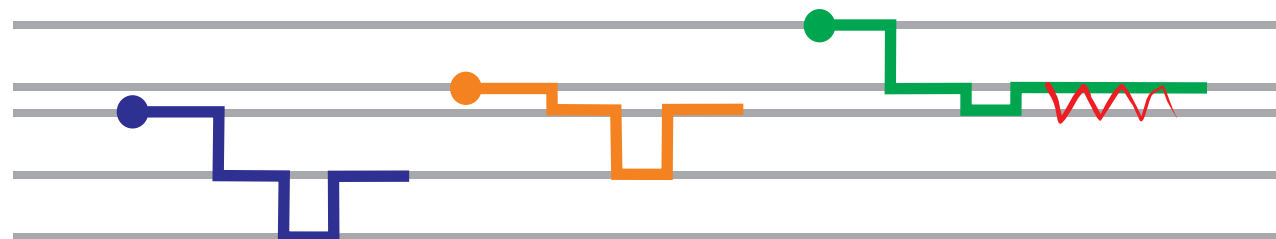
Se passarmos rapidamente pela nota, tudo bem. Mas quando paramos nela, fica evidente que aquele grupo de notas está em choque.

Se você percebeu que estava chocando só quando tiramos a bateria e tocamos o piano sozinho, tudo bem.

O que vai acontecer com o tempo é que a sua **PERCEPÇÃO** vai ficar mais aguçada e você vai perceber isso mais rapidamente.

2105

Veja o que preparamos para você gravar a sensação de uma nota gerando o choque:

Antes de um compasso com notas em choque, você vai ouvir uma virada de bateria com muitos pratos... O próximo compasso terá notas em choque e você vai ter que descer mais um degrau para fugir da nota evitada.

Saindo das notas evitadas

Exercício 7 - Partindo da TERÇA:

Masculino
2106 até 2108

Feminino
2109 até 2111

I II III IV V VI VII I

Mi
Ré
Dó
Si
Lá
Sol
Fá
Mi
Ré
Dó

Faça o caminho de volta

Exercício 8 - Partindo da QUINTA:

Masculino
2112 até 2114

Feminino
2115 até 2117

I II III IV V VI VII I

Sol
Fá
Mi
Ré
Dó
Si
Lá
Sol
Fá
Mi
Ré
Dó

Faça o caminho de volta

TRECHOS de AULAS no YOUTUBE.

Quer Tocar?

www.MAISQUEMUSICA.com.br

Direção: HEITOR CASTRO formado com honnors no G.I.T de LOS ANGELES e já regeu no ABBEY ROAD em LONDRES.

A melhor estrutura. Os melhores professores.

**AQUI, é
pra VALER!**

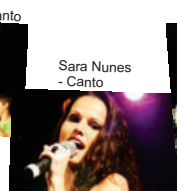
Stefany Espósito - Canto

Rodrigo Gonzaga
Guitarra

Alberto Correia - Canto

Sara Nunes
- Canto

Ana Carolina Falcão

BARRA - IPANEMA - TIJUCA - CENTRO e breve: MÉIER (um andar inteiro!!)

Saindo das notas evitadas

Lembre-se: Pense em cada uma das notas iniciais deste vocalise, como se fosse a nota final da frase que você quer adicionar um movimento final.

Exercício 9:

Masculino
2118
até 2120

Feminino
2121
até 2122

Exercício 10:

Masculino
2123
até 2125

Feminino
2126
até 2128

Note que isso é um exercício e, por isso, vamos fazer o movimento em TODAS as finalizações. Isso, em termos artísticos seria um exagero, mas vamos fazer desta forma para você ganhar fluência. No futuro, você vai optar por fazer ou não. Vai depender de como você estiver sentindo a música naquele momento.

Para citar um exemplo de aplicação do conceito, vamos mostrar um trecho de **'Não é fácil'** de Marisa Monte.

Nos locais marcados com vermelho, andaremos um degrau diatônico para cima (mais agudo). Nos locais marcados com verde, andaremos um degrau diatônico para baixo (mais grave).

Em ambos os casos: **Se não gostar do efeito, basta volta para a nota original.**

(Marisa Monte)

Esses aqui, até a Marisa Montes usa, na gravação original!

Fácil (Jota Quest)

Tudo é tão bom e azul e claro como sempre

Os olhos piscaram de repente, um sonho

As coisas são assim quando se está amando

As bocas não se deixam e o segundo não tem fim

Um dia feliz, as vezes é muito raro

Falar é complicado, quero uma canção

Fácil, extremamente fácil pra você e eu e todo mundo cantar junto

Fácil, extremamente fácil pra você e eu e todo mundo cantar junto

Tudo se torna claro pateticamente pálido

e o coração dispara quando vejo o teu carro

A vida é tão simples, mas dá medo de tocar

As mãos se procuram sós como a gente mesmo quis

Um dia feliz, as vezes é muito raro

Falar é complicado, quero uma canção

Fácil, extremamente fácil pra você e eu e todo mundo cantar junto

Fácil, extremamente fácil pra você e eu e todo mundo cantar junto

2129
Tom: G
(O original)

2130
Tom: C
(Mais agudo que o original)

'Aqui vou aplicar um degrau abaixo'... Não gostei do efeito!! Então eu Simplesmente VOLTO para onde estava. Não tem como dar errado pois a nota que eu estava antes era a melodia composta (Nunca estaria em uma nota evitada)

2131
Tom: E
(Mais grave que o original)

A estrada (Cidade negra)

Você não sabe o quanto eu caminhei...

Você não sabe o quanto eu caminhei...

Você não sabe o quanto eu caminhei...

Você não sabe o quanto eu caminhei...

Veja quantas variações ...

As possibilidades são quase infinitas! TESTE, escolha os movimentos que você gosta e DEDIQUE um tempo para escolher quais finalizações usar em cada música. Assim você cria «o seu jeito» de cantar aquela música.

2152

Se você é mais 'Rockn Roll' ... Aí vai uma para você! Vamos tentar duas interpretações diferentes para um trecho desse clássico do Rock (Citando um trecho de Wonderwall do Oasis para exemplificar a aplicação do conceito de interpretação nas finalizações)

Wonderwall (Oasis)

Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to **you**
By now you should've somehow realized what you gotta **do**
I don't believe that anybody feels the way I do about you **now**

Backbeat the word was on the street that the fire in your heart is **out**
I'm sure you've heard it all before but you never really had a **doubt**
I don't believe that anybody feels the way I do about you **now**

And all the roads we have to walk along are winding
And all the lights that lead us there are blinding

There are many things that I would Like to say to you I don't know **how**
Because maybe **You're gonna be the one who saves me?**
And after all **You're my wonderwall**

Tente agora com estes movimentos (opostos aos anteriores)

Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to **you**
By now you should've somehow realized what you gotta **do**
I don't believe that anybody feels the way I do about you **now**

Backbeat... The word was on the street ... that the fire in your heart is **out**
I'm sure you've heard it all before but you never really had a **doubt**
I don't believe that anybody feels the way I do about you **now**

And all the roads we have to walk along are winding
And all the lights that lead us there are blinding

There are many things that I would Like to say to you I don't know **how**
Because maybe **You're gonna be the one who saves me?**
And after all **You're my wooooonderwall**

Faça isso com seu repertório.

Imprima a letra das músicas que você estiver trabalhando e teste, experimente diversos movimentos de finalização. Se estiver se exercitando, exagere! Faça em todos os pontos possíveis, para ganhar a fluência. No futuro, escolha os locais em que mais gostar, mas não exagere em um mesmo movimento na mesma música.

Ouçã as finalizações sendo usadas por grandes artistas

Use o **youtube.com** , digite o título da música, (ou clique no link numerado) e acompanhe no trecho da letra transcrito abaixo. Sempre use a gravação original de estúdio, pois em shows, os artistas podem ter escolhido outros movimentos.

Neste DVD:

DVD anterior:

Abaixo temos um EXCELENTE exemplo pois podemos comparar com a interpretação mais 'lisa' de **Roberto Carlos** com a de **Marina Elali**.

Aqui, ela usa muitos dos movimentos que estudamos hoje. Perceba que a aplicação destes adornos é uma **OPÇÃO da artista**. As notas finais poderiam ser todas lisas. Ouça com atenção:

Você (Roberto Carlos na interpretação de MARINA ELALI)

Você, que tanto tempo faz, você que eu não conheço **mais**

Você, que um dia eu **amei** dem**aaaais**

Você, que ontem me sufoc**ooooou** de amor e de felicidade ,hoje me sufoca de saudade

Você, que já não diz pra mim as co**isas** que preciso ouvir

Você, que até hoje eu não esqueci

Você que, eu tento me enganar **dizendo** que tudo passou

Na realidade, aqui em mim você ficou

Você que eu não encontro **maaaaaais** Os beijos que não lhe dou

Fui tanto pra você... e hoje nada **sooooo!**

2138

Sem ar (D' Black)

Meus pés não tocam mais o **chão**

Meus olhos não vêem minha direção

a minha boca saem coisas sem sent**ido**

Você era o meu farol e hoje estou perdido

2139

Quem de nós dois (Ana Carolina)

Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber

Quem de nós **dois** Vai dizer que é impossível, o amor acontecer

Se eu disser que já nem sinto nada, que a estrada sem você é mais segu**uuuura**

Eu sei, você vai rir da minha cara. Eu já conheço o teu sorriso, leio o teu **olhar**

Teu sorriso é só disfarce e eu já nem preciso

Sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar

Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo, além do que já comb**inaaaaamos**

No vão das coisas que a gente disse,não cabe mais sermos somente am**igos**

E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo avesso , meio na contramão

E quando finjo que esqueço eu não esqueci nada

2158

Estabelecendo prioridades: AFINAÇÃO

Estamos falando de muitos aspectos do canto como , qualidade vocal, ressonância, potência, atuncir notas agudas, respiração, postura , relaxamento, etc... mas nunca podemos esquecer o **MAIS importante** de todos eles: **A AFINAÇÃO**.

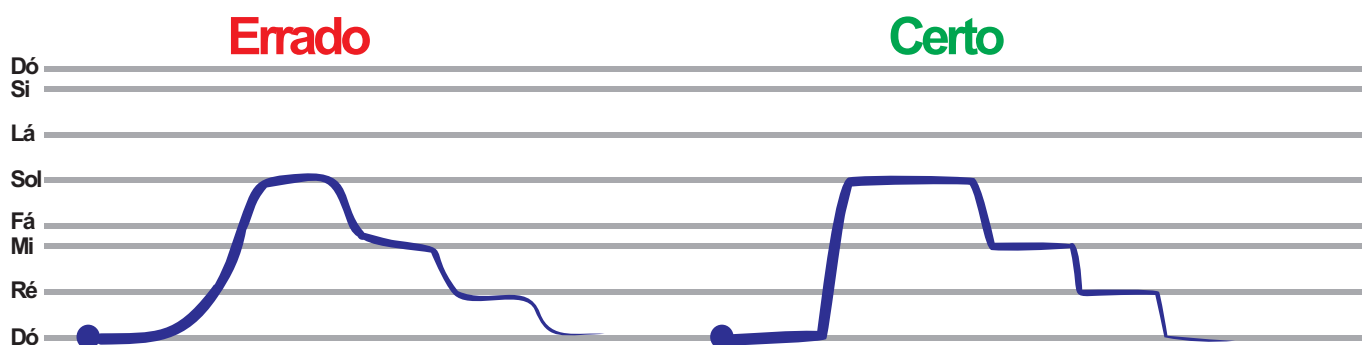
Sem isso, não adianta ter atitude, saber finalizações, melismas, ter potência... nada mesmo! Até porque , se você não estiver afinado, nada disso vai soar bem!

Como começar a melhorar neste ponto? Parece uma resposta simples demais , mas **ESTE** é o ponto mais importante: **ATENÇÃO**.

Prestar atenção à cada 'degrau', tentando deixá-lo o mais definido possível. Não cantarole a música! CANTE com 100% da sua atenção.

Não preste atenção só na primeira e na última notas! Cada degrau tem que ser definido. !A CADA nota cantada , se pergunte: **'Está 100% certa?'** Ouça e tente perceber isso a CADA nova nota.

Experiência: Mantendo TUDO exceto a afinação...

Vamos usar a voz de **Lian Gallagher** em Wonderwall (Oasis). Vamos alterá-la em apenas **30% de MEIO TOM**. Repare que vamos manter todo o resto:

- É o mesmo timbre de voz (é o mesmo cantor!)
- Tem aquela super atitude Rock'n Roll.
- Tem todas as finalizações e interpretações dele.

O que mudou para causar este desconforto? **Apenas 30% de MEIO TOM!**

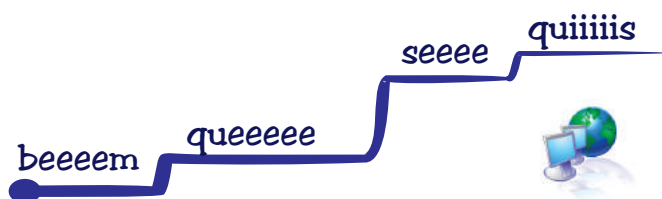
Isso mostra como a afinação é crucial... Mantivemos tudo que transformou essa música em um clássico do Rock, mas sem a afinação, a coisa não 'flui'.

2157

Vocalise focado em AFINAÇÃO:

Vamos fazer o vocalise aplicado a 'Bem que se quis' ('E po che fá' de Pino Danielle) na versão de Marisa Monte. Faça BEM lento e em diversos tons:

2156 Feminino e Masculino (8va abaixo)

Vocalise focado em AFINAÇÃO e RESPIRAÇÃO:

Vamos fazer o vacalise relativo ao desenho abaixo (T, 5a, 3a , 2a , T). Foco em:

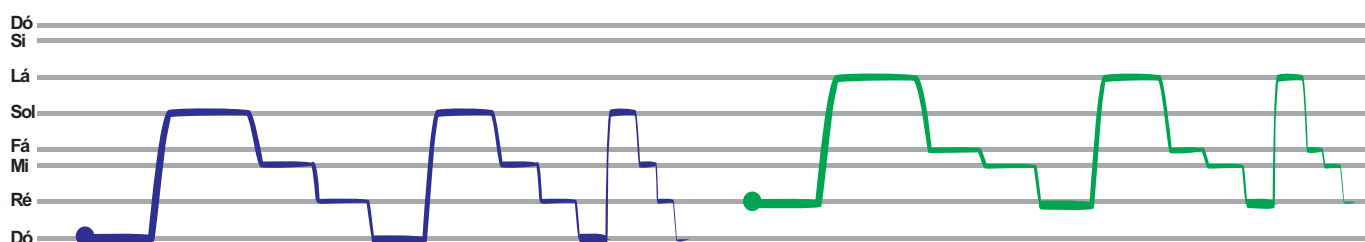
- **Afinação:** O exercício será feito em 3 repetições para cada acorde. A primeira vez este desenho (T, 5a, 3a , 2a , T) vai se BEM lento e aí você vai ter tempo para ‘regular’ a sua afinação. PRESTE ATENÇÃO e, à cada degrau, se pergunte se está 100% afinado. Na Segunda e terceira vezes , ele será progressivamente mais rápido.

- Respiração - Todas estas três repetições serão feitas com apenas **UMA** respiração.

2153
Masculino

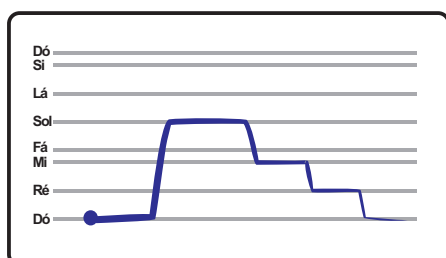
2154
Feminino

Entenda o que é cantar em um contexto DIATÔNICO:

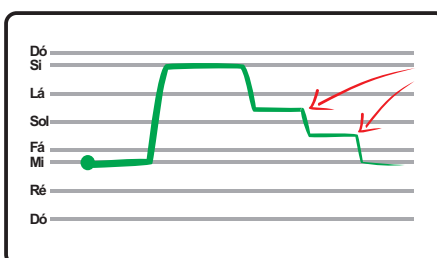
Desenho original

Este é o desenho melódico que vamos reproduzir.

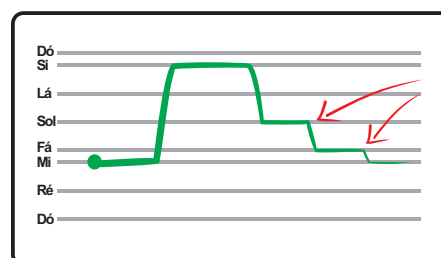
Movimento paralelo

Reproduz o desenho original sem se preocupar com a escala.

Movimento diatônico

Faz adaptações no desenho original para respeitar a escala.

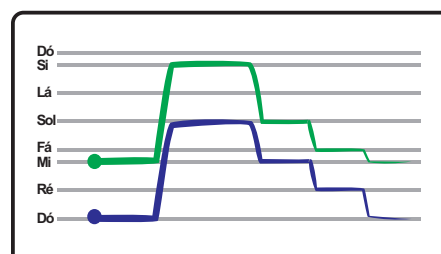

Os vocalises tradicionais trabalham em paralelo. Neste novo conceito aplicado nesta aula, estamos usando um vocalise DIATÔNICO e isso é muito positivo para vários pontos:

-Finalizações: As alterações finais TEM que usar notas da escala.

- Melismas: Desenhos melódicos improvisados, muito usado pela divas como se fossem solos com a voz.

- **SEGUNDA voz:** Se você está interessado nesta matéria. Este treinamento vai ser **ESSENCIAL** pois , na maioria das vezes, os desenhos da segunda voz, são iguais ao da melodia principal, só que deslocados. No entanto, ela **TEM** que respeitar as notas do tom. A Segunda voz usa o mesmo princípio que trabalhamos aqui: Desenhos melódicos deslocados de forma **diatônica** e não paralela.

**Nos vemos no DVD de Canto vol 3:
COMO FAZER SEGUNDA VOZ**