

Estes exercícios não tratam de extensão, resonância, 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 deste música. O Exercício vai envolver:

- 1) Anota 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.

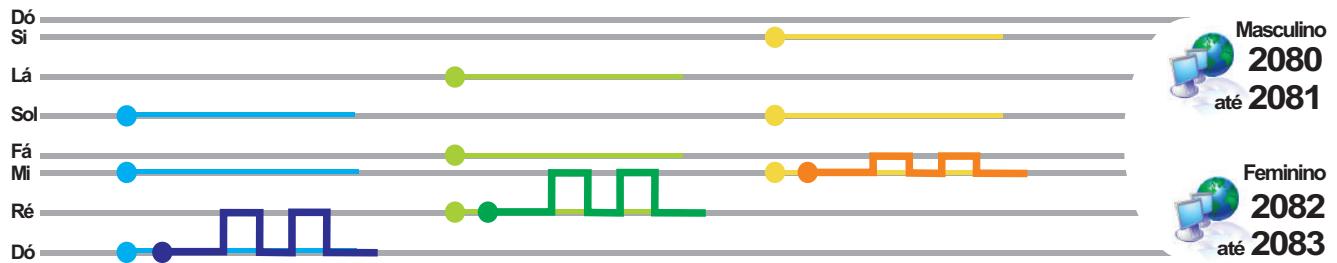
Claro que você não vai pensar 'conscientemente' nada disso! Isso vai ser instintivo. Mas para chegar a esse ponto de segurança, a **Mais que Música** preparou uma bateria de exercícios que vai começar a educar seu ouvido.

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

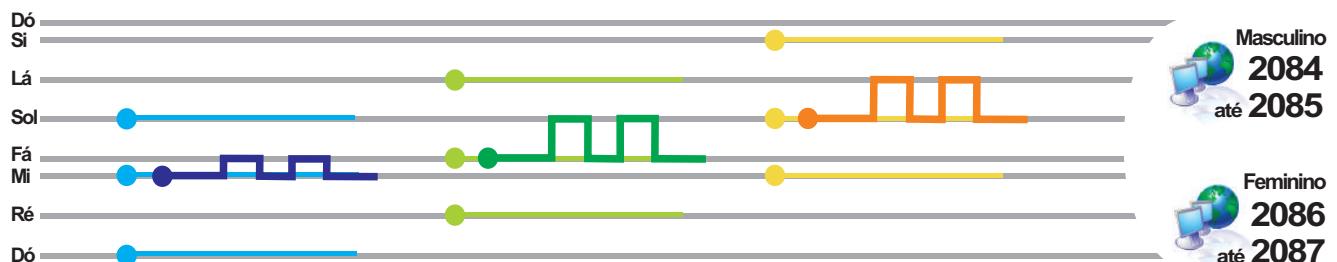
Usando ao Campo Harmônico sequencial:

Você vai ouvir a seqüência 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.

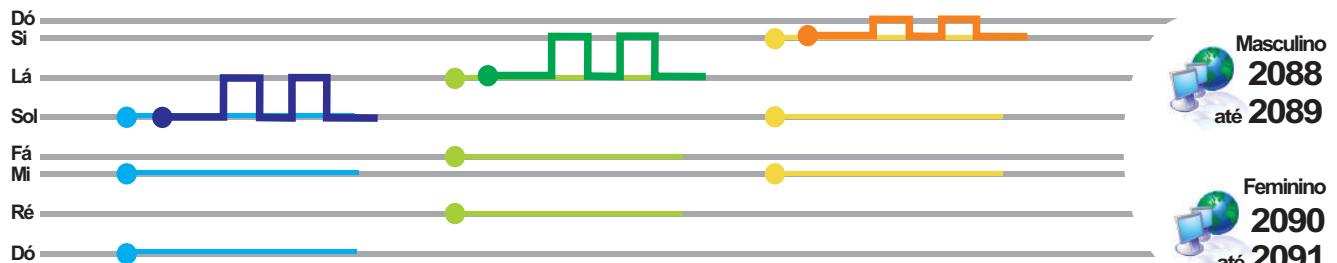
Exercício 1 - Partindo da TÔNICA:

Exercício 2 - Partindo da TERÇA:

Exercício 2 - Partindo da QUINTA:

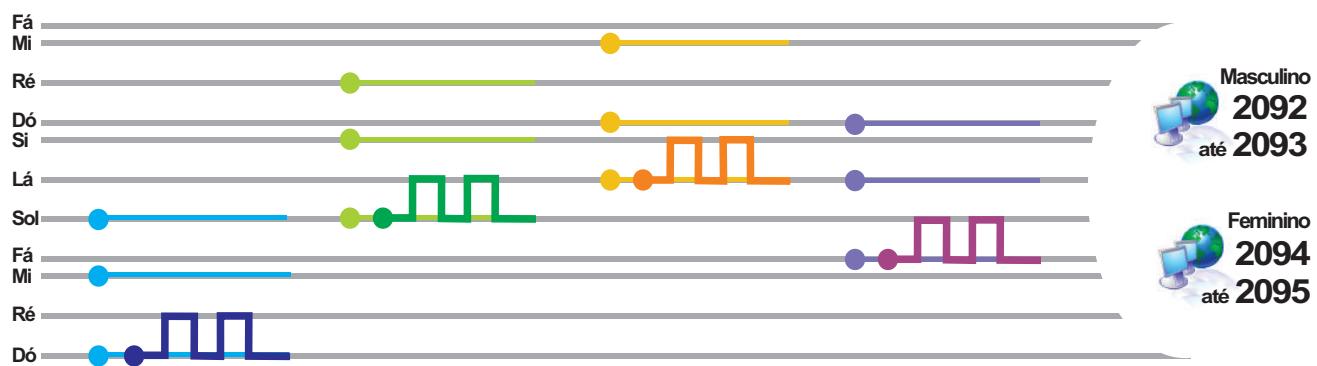
Neste desenho de interpretação, você NÃO precisa se preocupar com notas evitadas pois, embora você esteja inserindo uma nota que não estava na música, você apenas ‘passa’ por uma outra nota. A RESOLUÇÃO da frase acontece na nota original que foi composta.

Em uma progressão I - V - VI - IV:

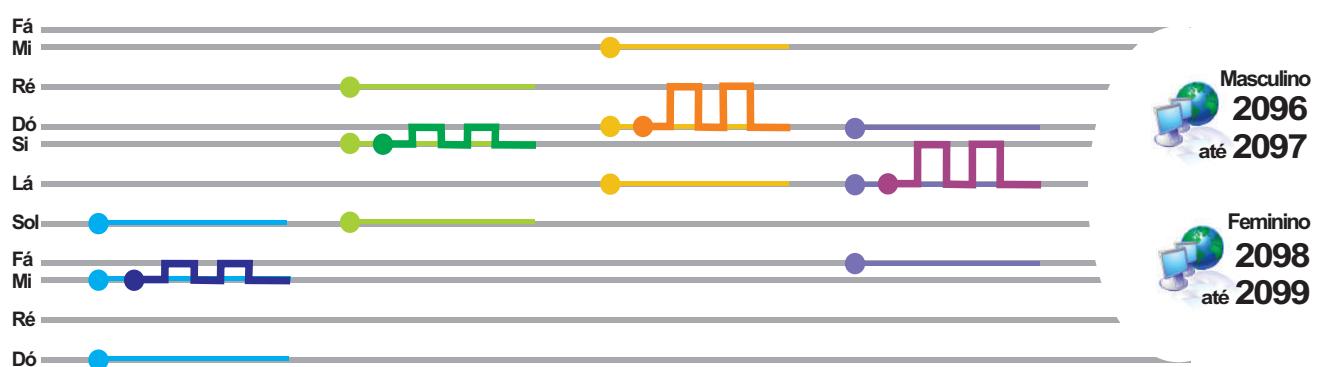
Agora vamos aplicar em algo mais próximo de uma música real. Teremos uma progressão de acordes que vai estar em outra ordem, que não será sequencial (I,II,III,IV...).

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

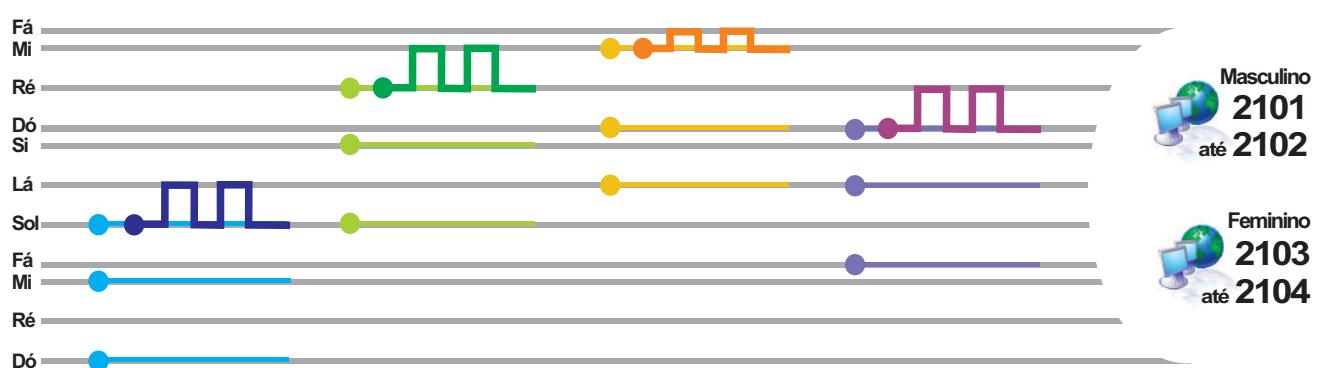
Exercício 4 - Partindo da TÔNICA:

Exercício 5 - Partindo da TERÇA:

Exercício 6 - Partindo da QUINTA:

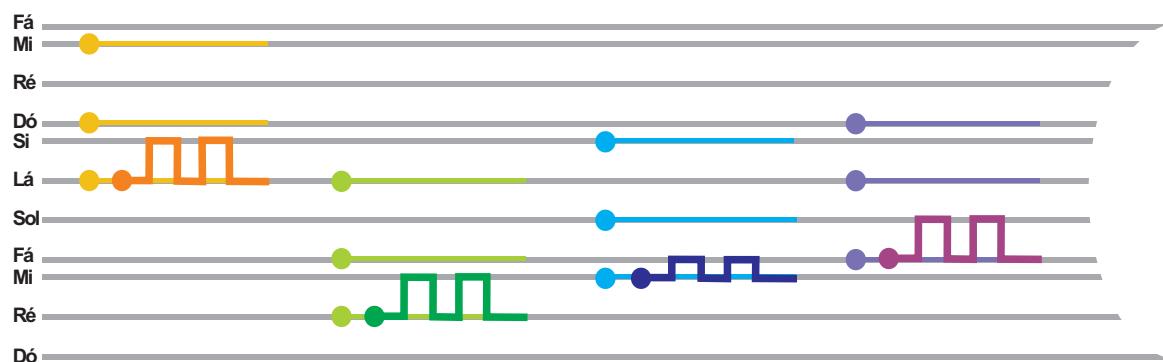
Repare como CADA movimento é diferente.
Você não pensa em cantar meio tom ou cantar UM tom, não é? Esse movimento intuitivo é o cérebro musical trabalhando! Você se coloca em um contexto tonal e naturalmente 'procura' pelas notas que estão estabelecidas pelo tom da música!

Gostou?

Então aí vão alguns exercícios extras!

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

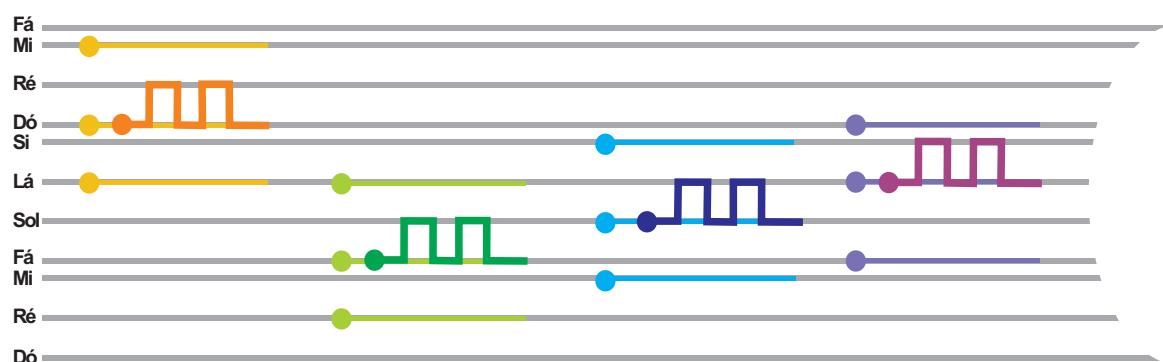
Exercício 7 - Partindo da TÔNICA:

Masculino
2140
até 2141

Feminino
2142
até 2143

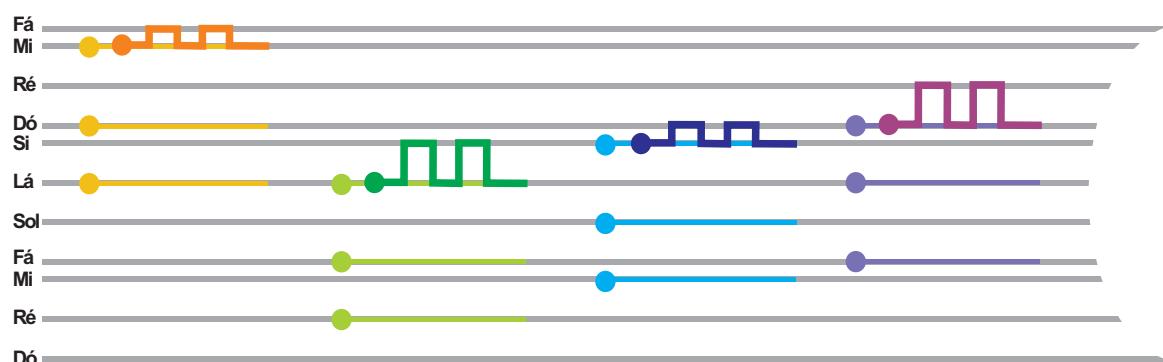
Exercício 8 - Partindo da TERÇA:

Masculino
2144
até 2145

Feminino
2146
até 2147

Exercício 9 - Partindo da QUINTA:

Masculino
2148
até 2149

Feminino
2150
até 2151

AQUI, é
pra VALER!

Sthefany Espósito - Canto

Rodrigo Gonzaga
Guitarra

Alberto Correia - Canto

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

Sara Nunes
- Canto

Ana Carolina Falcão

Vocalises Diatônicos II

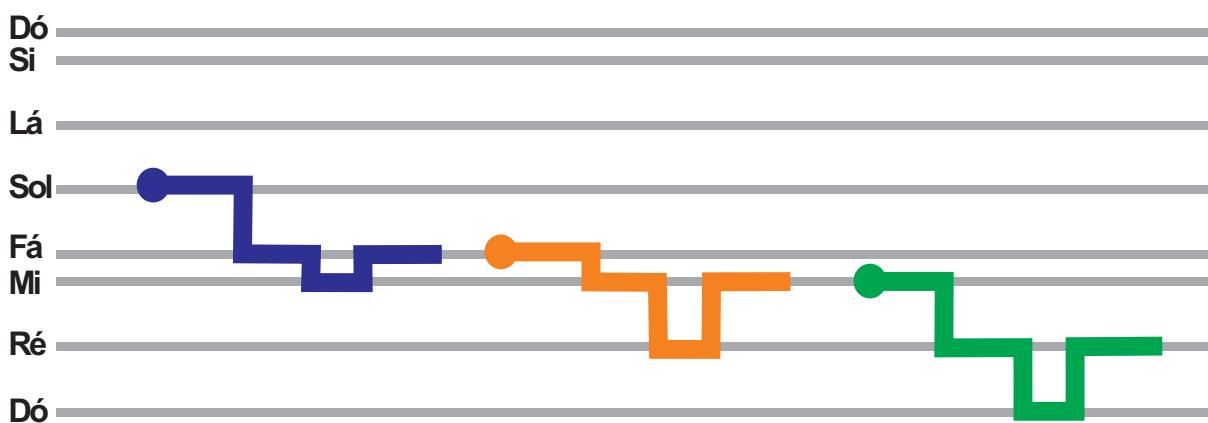

Agora usaremos uma nota DIFERENTE da nota de resolução. Isso muda todo o conceito pois antes, você ‘passava’ por uma nota mas resolvia na nota original escrita na composição. Agora, você vai **incluir** uma OUTRA nota.

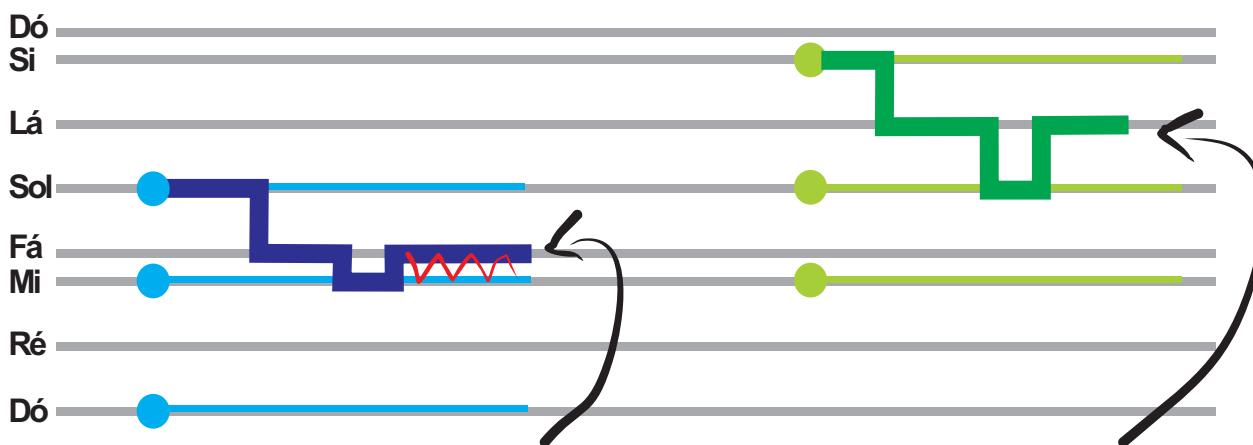
... E se esta nota CHOCAR com o acorde que estiver soando?

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 você 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.

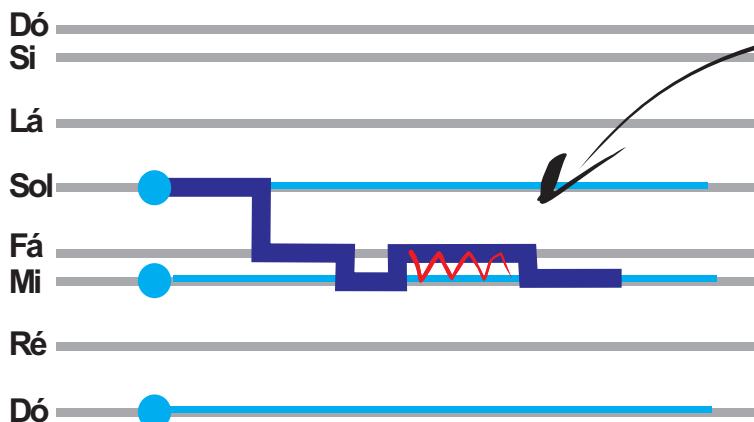
OK!
A nota final está um tom
acima de um grau do acorde.

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.

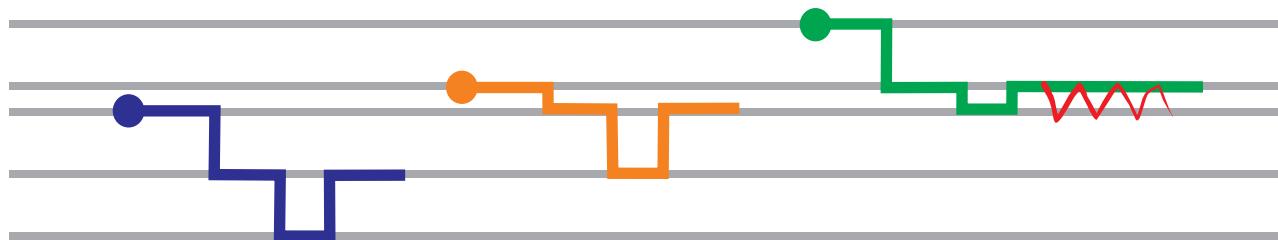
Vamos EDUCAR seu ouvido para que você perceba as notas em choque. No futuro, você mesmo vai perceber. **Ouça o que é uma nota evitada:** ([link 2086](#))

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.

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

Exercício 8 - Partindo da QUINTA:

Masculino
2112 até 2114

Feminino
2115 até 2117

TRECHOS de AULAS no YOUTUBE.

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.

Quer
Tocar?

AQUI, é
pra VALER!

A melhor estrutura. Os melhores professores.

Rodrigo Gonzaga
Guitarra

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

Alberto Correia - Canto

Sara Nunes - Canto

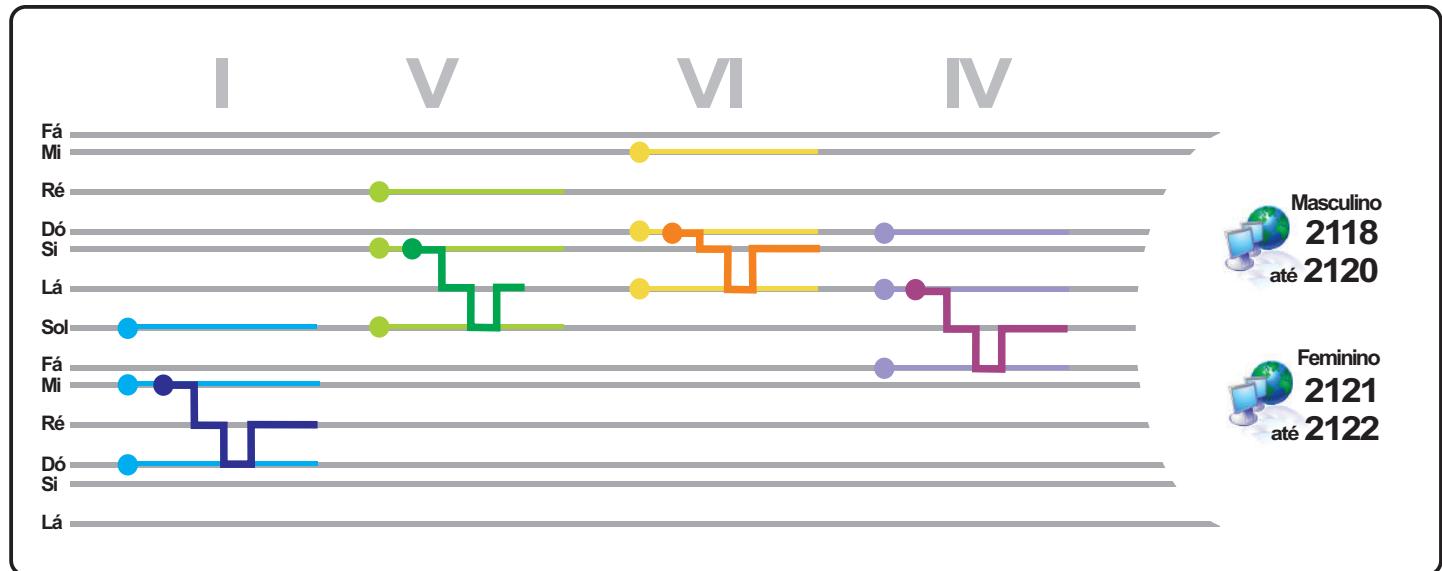
Ana Carolina Falcão

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:

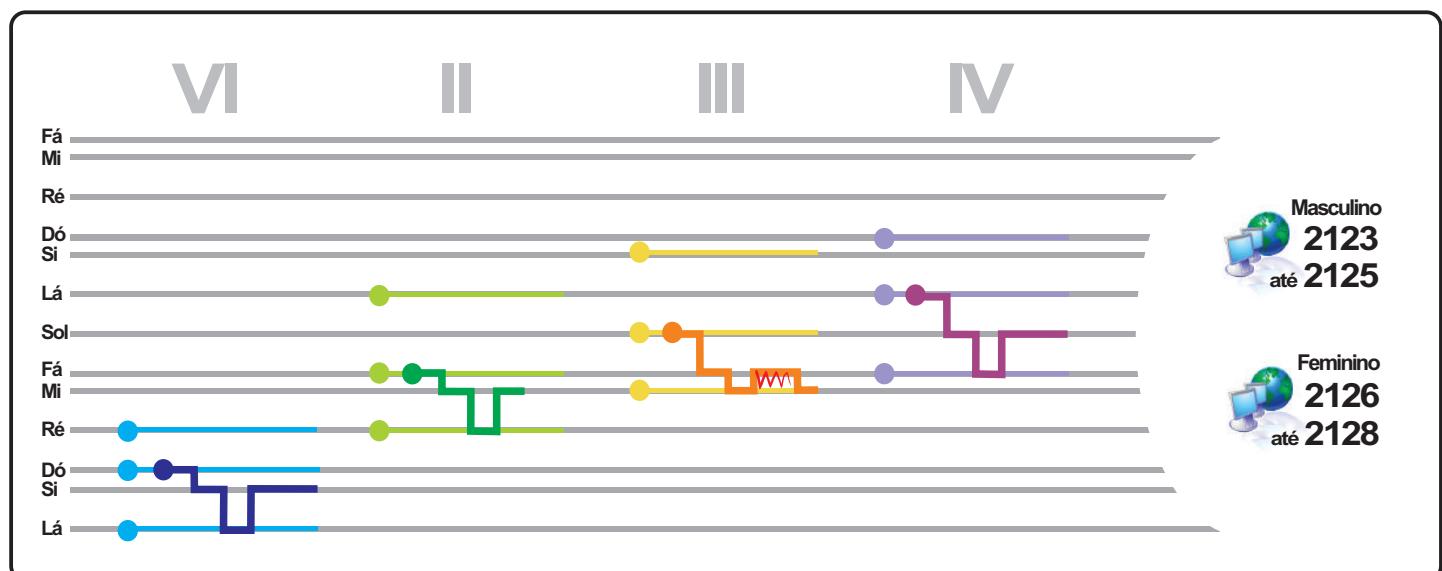
The musical score consists of four measures (I, V, VI, IV) on a staff with ten horizontal lines. The notes are represented by colored dots connected by vertical stems. The vocal parts are:

- Measure I:** Fá (grey), Mi (grey), Ré (green), Dó (green), Si (green), Lá (green), Sol (blue), Fá (blue), Mi (blue), Ré (blue), Dó (blue), Si (blue), Lá (grey).
- Measure V:** Fá (grey), Mi (grey), Ré (green), Dó (green), Si (green), Lá (green), Sol (green), Fá (yellow), Mi (yellow), Ré (yellow), Dó (orange), Si (orange), Lá (yellow).
- Measure VI:** Fá (grey), Mi (grey), Ré (yellow), Dó (yellow), Si (orange), Lá (orange), Sol (purple), Fá (purple), Mi (purple), Ré (purple), Dó (purple), Si (purple), Lá (purple).
- Measure IV:** Fá (grey), Mi (grey), Ré (purple), Dó (purple), Si (purple), Lá (purple), Sol (magenta), Fá (magenta), Mi (magenta), Ré (magenta), Dó (magenta), Si (magenta), Lá (grey).

Masculino: 2118 até 2120

Feminino: 2121 até 2122

Exercício 10:

The musical score consists of four measures (VI, II, III, IV) on a staff with ten horizontal lines. The notes are represented by colored dots connected by vertical stems. The vocal parts are:

- Measure VI:** Fá (grey), Mi (grey), Ré (grey), Dó (grey), Si (grey), Lá (green), Sol (green), Fá (yellow), Mi (yellow), Ré (yellow), Dó (orange), Si (orange), Lá (yellow).
- Measure II:** Fá (grey), Mi (grey), Ré (grey), Dó (grey), Si (grey), Lá (green), Sol (green), Fá (yellow), Mi (yellow), Ré (yellow), Dó (orange), Si (orange), Lá (yellow).
- Measure III:** Fá (grey), Mi (grey), Ré (yellow), Dó (yellow), Si (orange), Lá (orange), Sol (purple), Fá (purple), Mi (purple), Ré (purple), Dó (purple), Si (purple), Lá (purple).
- Measure IV:** Fá (grey), Mi (grey), Ré (purple), Dó (purple), Si (purple), Lá (purple), Sol (magenta), Fá (magenta), Mi (magenta), Ré (magenta), Dó (magenta), Si (magenta), Lá (grey).

Masculino: 2123 até 2125

Feminino: 2126 até 2128

Interpretação nas finalizações

Agora vamos APLICAR estes conceitos. Vamos finalizar cada uma das frases com uma alteração para cima e outra para baixo, alternadamente. Caso você perceba uma nota tensa, simplesmente VOLTE para onde estava, na nota de finalização original.

Note que isso é um exercício e, por isso, famos 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**.

Não é fácil (Marisa Monte)

Não é fácil ↗ não pensar em você ↘ Não é fácil. ↗ É estranho.

2132
Tom: E
(O original)

Não te contar meus planos ↗ Não te encontrar

Todo dia de manhã, enquanto eu tomo meu café amargo ↘

É! Ainda boto fé de um dia te ter ao meu lado ↘

Na verdade ↗ eu preciso aprender ↘

Não é fácil, ↗ não é fácil (1, 2, 3, 4)

Onde você anda Onde está você
Toda vez que saio eu me preparam para talvez te ver ↗

Na verdade eu preciso esquecer ↘ Não é fácil, Não é fácil.

2133
Tom: G
(Mais agudo)

2134
Tom: D
(Mais grave)

**Agora tente misturando os movimentos novos e os que você aprendeu no DVD 1.
Aqueles em que você oscila para cima ou para baixo, em notas longas, no meio da frase.**

Não é fácil não pensar em você ↘ Não é fáááááááááááil ↗ É estraaaaanho ↘

Não te contar meus plaaaaaaaanos... ↗ Não te encontrar

Todo dia de manhã, enquanto eu tomo meu café amargo ↗ ↘ ↗

É! Ainda boto fé de um dia te ter ao meu lado ↗ ↘ ↗

Na verdaaaaaaaade, eu preciso aprender ↘ ↗ ↘ ↗

Não é fácil, ↗ não é fácil.... (1, 2, 3, 4) ↘ ↗ ↘ ↗

Onde você anda, Onde está você ↗ ↘ ↗ ↘ ↗

Toda vez que saio eu me preparam para talvez te ver ↗ ↘ ↗ ↘ ↗

Na verdade eu preciso esquecer ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗

Esse aqui, até a Marisa Monte usa, na gravação original!

Lembre-se: Você está praticando desta forma exagerada para que consiga fazer o movimento, com total naturalidade, em alguns momentos de uma apresentação.

Fácil (Jota Quest)

Tudo é tão bom ↗ e azul e claro como sempre ↘

2129
Tom: G
(O original)

Os olhos piscaram de repente, ↗ um sonho ↘

As coisas são assim quando se esta amando ↘

As bocas não se deixam e o segundo não tem fim ↘

Um dia feliz, as vezes é muito raro ↘

2130
Tom: C
(Mais agudo
que o original)

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 ↘

'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)

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

2131
Tom: E
(Mais grave
que o original)

A estrada (Cidade negra)

Você não sabe o quanto eu caminhei... ↗

Veja quantas variações ...

Você não sabe o quanto eu caminhei...

As possibilidades são

Você não sabe o quanto eu caminhei... ↘

quase infinitas! TESTE,

Você não sabe o quanto eu caminhei... ↗

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**

2135
 (O original)

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**

2136
 (Mais agudo)

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**

2137
 (Mais grave)

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**

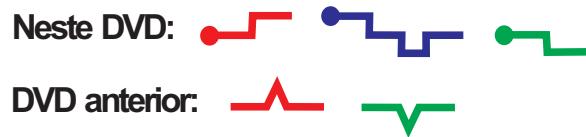

Faça isso com seu repertório.

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.

Ouça as finalizações sendo usadas por grandes artistas

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

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** **demaaaais**

Você, que ontem me sufoco**cooooo** de amor e de felicidade ,hoje me sufoca de saudade

Você, que já não diz pra mim as **coisas** 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 **soooou!**

2138

Sem ar (D' Black)

Meus pés não tocam mais o **chão**

Meus olhos não vêem minha direção

a minha boca saem coisas sem **sentido**

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

2158

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

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 **combinaaaamos**

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

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

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**.

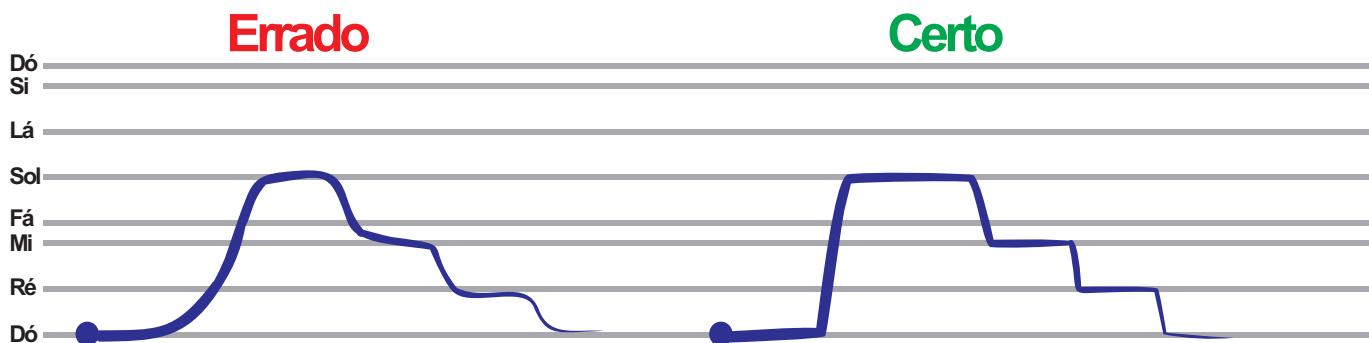
Sem isso, não adianta ter atitude, saber finalizações, melismas, ter potência... nada mesmo! Até porque , se você não estiver afinado, nada disso vai soar bem!

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!**

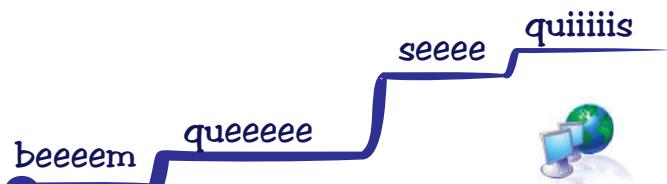
Isso mostra como a afinação é crucial... Mantivemos tudo que transformou essa música em um clássico do Rock, mas sem a afinação, a coisa não ‘flui’.

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 abaix)

Vocalise focado em AFINAÇÃO e RESPIRAÇÃO:

Vamos fazer o vocalise 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**.

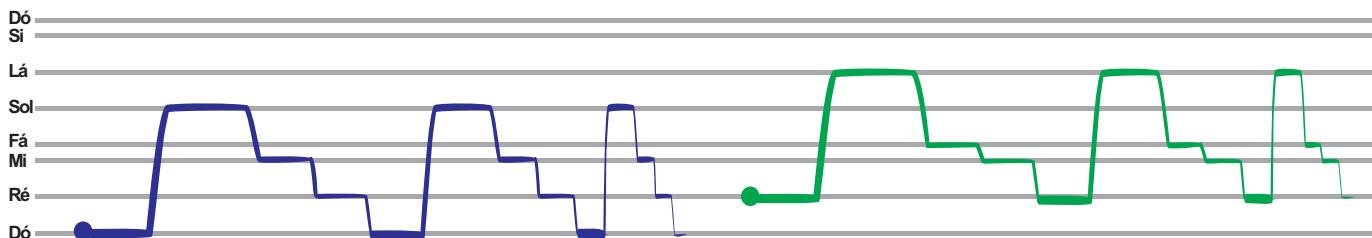

2153

Masculino

2154

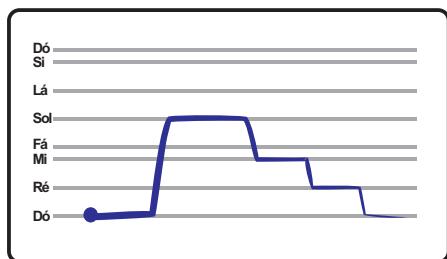
Feminino

Entenda o que é cantar em um contexto DIATÔNICO:

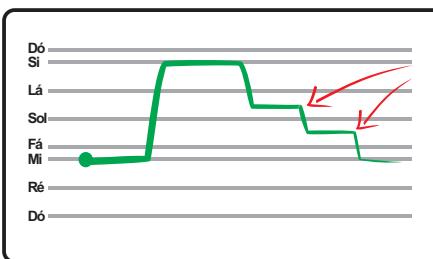
Desenho original

Este é o desenho melódico que vamos reproduzir.

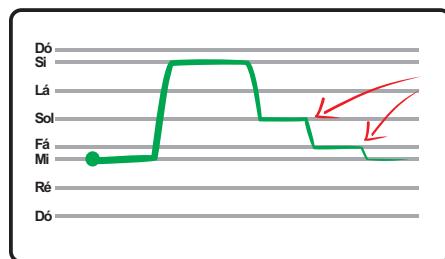
Movimento paralelo

Reproduz o desenho original sem se preocupar com a escala.

Movimento diatônico

Faz adaptações no desenho original para respeitar a escala.

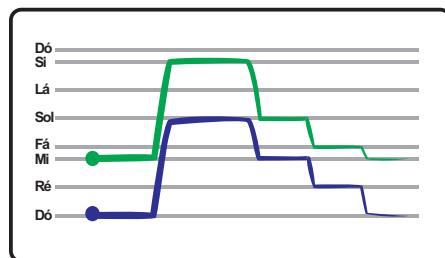

Os vocalises tradicionais trabalham em paralelo. Neste novo conceito aplicado nesta aula, estamos usando um vocalise DIATÔNICO e isso é muito positivo para vários pontos:

- Finalizações: As alternações 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**