

“UMA VOZ INSTRUMENTAL BRASILEIRA”

Caderno de Exercícios de
Improvisação Vocal
na Música Brasileira
(ÁUDIOS INCLUSOS)

Helô Tenório

(Contra-capa)

“UMA VOZ INSTRUMENTAL BRASILEIRA”

Caderno de Exercícios de Improvisação Vocal
na Música Brasileira
(ÁUDIOS INCLUSOS)

Capa | Sérgio Montes

Design Gráfico | Sérgio Montes e Felipe Pedrosa

Vozes gravadas | Helô Tenório e Anselmo Salles

Baixo Elétrico | Ed Sousa

Arranjos e gravação | Helô Tenório

Baterias, programações e mixagem | Dida Mello e Marcelo Palermo

Este trabalho é fruto de pesquisa da autora no Programa de Mestrado Profissional em Ensino das Práticas Musicais (PROEMUS), na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), sob a orientação do professor Dr. Afonso Cláudio

www.unrio.br/proemus

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Tenório, Helô

Uma voz instrumental brasileira [livro eletrônico] : uma introdução à prática vocal improvisatória na música brasileira / Helô Tenório. -- 1. ed. -- Rio de Janeiro : Ed. da Autora, 2023.

ePub

Bibliografia.

ISBN 978-65-00-67552-8

1. Canto - Instrução e estudo 2. Improvisação (Música) 3. Música - Estudo e ensino 4. Técnica vocal I. Título.

23-152411

CDD-782

Índices para catálogo sistemático:

1. Canto : Música vocal 782

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

DEDICATÓRIA

As minhas ancestrais, in memoriam Leda e Zarine

AGRADECIMENTOS

Houve pessoas que contribuíram de alguma forma para a confecção desse trabalho, e sem elas nada disso seria possível. Gostaria de agradecê-las aqui em registro: meus pais Denise e Sérgio, minha irmã Beatriz e meu padrasto Marcelo. Aos amigos Sérgio Montes, Ed Sousa, Márcia Vasques, John Cássio (in Memoriam) e Dalton Coelho. E também ao meu orientador Afonso Cláudio Figueiredo, Rodrigo Batalha e Julio Merlino. Agradeço também a todos meus alunos que se dispuseram nessa jornada, a experimentar junto comigo esse caminho musical educativo.

HELÔ TENÓRIO

Helô Tenório é cantora, compositora, pianista e educadora musical. Mestre em Ensino das Práticas Musicais pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Bacharelada em Canto Lírico pela UFRJ- RJ, com parte dos estudos feitos nos EUA no curso de “Jazz Studies” na West Virginia University, e pós graduada em pedagogia pela UCAM, Helô Tenório vem ao longo de quase 15 anos, desenvolvendo um trabalho da música vocal popular em âmbito nacional e internacional enquanto preparadora vocal;

É diretora e idealizadora do Curso Internacional: “Vocal Connection” com foco em música vocal brasileira e jazz, sediado na Sicília (Itália). O curso já teve edições no Brasil e na Itália, sendo a última em março de 2023.

É professora da graduação do curso de

canto popular no CBM_RJ.

Helô Tenório, como intérprete teve atuações múltiplas, desde produções de Óperas, concertos com big bands de Jazz, trabalhos corporativos, crooner de party bands, e artista integrante de projetos variados como Supimpa Jazz band nos EUA (2010), e Banda Brasil e Cosa Nostra na Alemanha (2015/2016). No Brasil, um de seus últimos trabalhos foi interpretando Carmen Miranda no documentário “O Malandro na Lapa” com previsão de lançamento para 2023.

Como Compositora, já gravou 3 discos, sendo o mais recente o trabalho “Íntimo”, lançado em agosto de 2022 com uma série de shows na cidade.

INTRODUÇÃO

PREPARANDO O SEU ESTUDO

Modo de usar o E-book	_____
Preparando o seu Estudo	_____
Escolha do Tom.....	_____
Aprender a melodia original.....	_____
Como entender a forma da musica.....	_____
Decidir a velocidade e a “levada” da música-.....	_____
Ouvindo Referências.....	_____

Capítulo 1. SILABAÇÃO.....	_____
1.1 Articulação.....	_____
1.2 Silabações baseadas em performances de cantores brasileiros.....	_____
1.3 Experimentando novos sons e criando o próprio vocabulário de silabação	_____
1.4 Vocabulário do “Scat Singing” _____	_____
1.5 Motivos Rítmicos _____	_____

Capítulo 2. VARIAÇÕES- improvisando sutilmente o tema.....	_____
2.1 Variação Melódica.....	_____
2.2 Fraseado Rítmico.....	_____
2.3 Antecipando e Atrasando.....	_____
2.4 Criando Silêncio.....	_____

Capítulo 3. IMPROVISANDO COM AS REFERÊNCIAS

3.1 Vozes femininas.....	_____
3.2 Vozes Masculinas.....	_____

Capítulo 4. EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

4.1.Exercícios de Aquecimento.....	_____
4.2 Variações da direção melódica sobre músicas brasileiras.....	_____

CONSIDERAÇÕES FINAIS _____

REFERÊNCIAS

BIBLIOGRÁFICAS _____

TABELAS DESCRITIVAS (ANEXO).....

Introdução

Neste livro, o vocalista será estimulado a partir de exercícios com progressões harmônicas de estrutura simples, e poderá desenvolver habilidades de uma escuta harmônica mais ampliada a fim de iniciar os caminhos da Improvisação vocal no contexto da música brasileira.

A partir de exemplos de intérpretes brasileiros contemporâneos (mais precisamente da segunda metade do século XX até os dias atuais), que têm como linguagem de interpretação o improviso curto, variações melódicas com a voz em pequenos trechos da música, tais como: Djavan, Elis Regina, Gilberto Gil, Elza Soares, Baby do Brasil, Rosa Passos, Ed Motta, Tânia Maria, João Bosco, entre outros; serão fornecidos áudios de acompanhamento musical de exercícios, para que o usuário comece a reconhecer a atmosfera de possibilidades vocais que existem para além da melodia/tema principal já conhecido e assim, ampliar suas possibilidades interpretativas.

O fazer musical é um fazer coletivo, e é importante aplicar as ideias sugeridas no livro com outros músicos, pois a improvisação é uma linguagem que precisa de muitas sessões de “conversação” para se tonar fluida e natural – é como falar um novo idioma, até se ganhar fluência, uma boa pronúncia é necessário muita prática e familiaridade com o código de sinais e sonoros que compõe tal língua para que ela possa ser incorporada.¹

Para potencializar o uso deste livro, é importante que o usuário tenha um conhecimento prévio de técnica vocal com foco em afinação e respiração, pois serão propostos exercícios para explorar uma percepção harmônica. Para os que ainda não tem tais noções básicas de técnica vocal sugiro a bibliografia: *Por todo o canto I e II- Diana Goulart e Malu Couper, A Estrutura do Canto – Richard Miller, Método de Canto Popular Brasileiro- Marcos Leite, Singing for the Stars: A Complete Program for Training Your Voice – Seth Riggs.*

Uma noção básica de Teoria musical como por exemplo: notação musical, subdivisão rítmica, também se faz necessária e para tal, sugiro a bibliografia de referência do assunto (teoria musical): *Teoria Musical-Bohumil med, Teoria Elementar da Música Osvaldo Lacerda, Princípios Básicos da música para a Juventude – Maria Luisa Prioli.*

Como a maioria dos estudantes de canto acaba focando o estudo mais em técnica vocal, pretendo nesse livro trazer conceitos de harmonia e estimular o usuário a se perceber e se inserir musicalmente (vocalmente) nesse contexto. Mas para quem quiser aprofundar mais ainda no assunto aqui sugiro os livros de harmonia funcional: *Harmonia e Improvisação I e II- Almir Chediak e Harmonia- Método Prático- Ian Guest* . Caso você queira mergulhar no estudo da improvisação a partir do que for compreendido no presente livro, sugiro: *A arte da improvisação de Nelson Faria* e os títulos americanos sobre improvisação jazzística: *Aebersold's Play-A-Long* , incluindo principalmente o vol1 “*How to play and improvise jazz*”.

¹ Aebersold – “A única razão de praticar exercícios é ganhar liberdade em seu instrumento, a fim de que você possa improvisar de maneira espontânea. De novo, não há nenhuma mistificação nisso. Trabalho constante e desenvolvimento verdadeiro de todos os seus sentidos conscientes podem aumentar sua habilidade de ser musicalmente criativo.” (AEBERSOLD,1996)

Sobre o assunto de improvisação vocal existem bons conteúdos, todos internacionais e mais voltados para a linguagem do jazz, mas podem ser bem úteis e esclarecedores para todos que estão buscando entrar no mundo da Improvisação vocal. São eles: *Hear it and Sing it – Exploring Modal Jazz* de Judy Niemack e o também *Hear it and Sing it – Exploring the Blues* da mesma autora. *SCAT! E Blues Scatitudes*, ambos de Bob Stoloff. *Jazz Vocal Improvisation* de Mili Bermejo, *Jazz Singer's Hand Book e Vocal Improvisation* de Michele Weir.

Modo de usar o e-book:

- Procure esgotar bastante um assunto antes de passar para o próximo. Se familiarize com as sonoridades propostas e se dê um tempo para experimentar qual é a sua melhor forma de executá-las. Depois apenas deixe o acompanhamento tocar, e crie você os seus próprios exercícios. Quando a velocidade não estiver favorável, existem diversos aplicativos gratuitos para acelerar e desacelerar o áudio como:
- “Music Speed Changer” <https://musicspeedchanger.com/>
- “Anytune” <https://www.anytune.app/>
- É desejável ter um instrumento harmônico de apoio para praticar e alicerçar os exercícios propostos – instrumentos harmônicos são aqueles nos quais é possível tocar várias notas ao mesmo tempo, possibilitando a criação de acordes, harmonias como por exemplo, o piano. O instrumento harmônico possibilitará a visualização mais clara de muitos conceitos, e até mesmo sua prática vocal e laboratórios experimentais, ganharão maior respaldo.

DISPOSITIVOS:

Decidi pelo formato e-book depois de pesquisar e compreender que essa forma seria mais viável e funcional de compartilhar o conteúdo deste livro que seria melhor alicerçado pela vasta possibilidade de mídias reunidas em um só local : texto, partituras, vídeos, e áudios. Logo para maior proveito deste livro sugiro:

- Este e-book terá maior proveito se aberto em um dispositivo com uma tela grande – desktop, notebook ou tablet. As telas dos smartphones e dispositivos móveis pequenos deformar as imagens e detalhes gráficos importantes. Além disso, nem todo smartphone será 100% compatível com os dispositivos deste livro.
- Este livro contém alguns links que irão direcioná-lo a sites seguros e, para acessá-los, é necessário estar conectado à internet
- Procure escutar os áudios e vídeos deste livro com bons fones e/ou dispositivos de áudio para compreender as nuances propostas do livro.

Mãos a obra!

Preparando seu estudo

Escolhendo o Repertório

A escolha de repertório não deveria ser uma tarefa difícil, afinal, um cantor começa a estudar, pois quer cantar as músicas que gosta. Muitas vezes compositores querem estudar para cantar suas próprias composições.

No entanto durante minha trajetória vi aspirantes a cantores ou até mesmo cantores que já trabalhavam profissionalmente fazendo escolhas que não eram tão favoráveis para suas vozes e os colocavam em situação desconfortável ou fora do contexto em que se encontravam. Seja pela escolha de tom, velocidade, ritmo, falta de total conhecimento do texto ou da melodia original e por aí vai...

Vamos enumerar aqui alguns pontos que podem colaborar para o sucesso de uma performance “limpa” e coerente - muitos cantores, principalmente os iniciantes, tem a necessidade de fazer uma performance arrebatadora, megalomaniaca, mas podem se esquecer de aspectos primários e se desconectar do foco principal de uma apresentação, acabando por se frustrar.