

music well known by all his students.

Lastly, we'll go through timbral and formal aspects which will show the advantages of this choice.

MAIS DESSE MESMO JAZZ - DESENVOLVER A CONSCIÊNCIA HARMÓNICA ATRAVÉS DE PROGRESSÕES DE ACORDES DO POP E DO JAZZ?

Fábio Ferrucci

Conservatorio di Musica Arrigo Boito
abio.ferrucci@conservatorio.pr.it

Esta sessão mostrará como utilizar a música Pop, Rock e Jazz como um ponto de partida para o desenvolvimento da consciência harmónica em estudantes universitários, independentemente do departamento a que pertencem.

Graças a este tipo de actividade, podemos tirar o máximo proveito dos conhecimentos e competências prévios dos alunos, que muitas vezes são implícitos, de forma a esclarecer os processos harmónicos comuns a outros estilos e géneros musicais, mas que muitas vezes se revelam difíceis de compreender quando ouvimos excertos de música clássica ou tocamos exemplos no piano.

Além disso, não creio que irei revelar uma grande verdade ao afirmar que, nas últimas décadas, o conhecimento do repertório clássico tem vindo a diminuir drasticamente entre os alunos dos conservatórios, mesmo entre aqueles que pertencem aos Departamentos Clássicos. Quando Zoltán Kodály escolheu a música folclórica húngara como repertório privilegiado para desenvolver o seu conceito de educação, não foi uma escolha aleatória, mas sim um desejo preciso de utilizar músicas conhecidas por todos os seus alunos. Por último, abordaremos os aspectos tímbricos e formais que demonstrarão as vantagens desta escolha.

TRANSVARIATIONS – MÚSICA ALÉM DOS LIMITES DO TEMPO E DA TECNOLOGIA

Alfonso Benetti e Francisco Monteiro

Departamento de Comunicação e Arte, Universidade de Aveiro (INET– md)
alfonsobenetti@ua.pt

Este projeto incide sobre o uso de abordagens tecnológicas inovadoras para problematizar a relação entre a criação artística e a interpretação no contexto da música de concerto ocidental. A iniciativa irá explorar possibilidades de modelação tímbrica moderna no contexto de repertório para piano, usando feedback e métodos de processamento adaptativos como modos de experimentação. As técnicas a serem implementadas incluem a análise de características sonoras a partir da execução em tempo real e o uso de sinais de controle expressivos extraídos para ajustar o processamento eletrónico. As características expressivas a serem extraídas incluem amplitude, padrões rítmicos, nitidez tímbrica, e densidade espectral. Adicionalmente, o processamento inclui reverberação, técnicas de convolução, processamento granular, modelação espectral, congelamento e modificação temporal. Desta forma, serão criados novos produtos artísticos que advogam uma rutura com o paradigma contemporâneo de representação na música de concerto europeia. Assim, emerge uma nova ideia de autenticidade baseada numa percepção do passado

através de meios contemporâneos inovadores: uma nova realidade é reconstruída de acordo com mecanismos de compreensão atuais onde, na prática, o original existe dentro de um contexto e espaço temporal específicos como parte do presente.

TRANSVARIATIONS - MUSIC BEYOND THE LIMITS OF TIME AND TECHNOLOGY

Alfonso Benetti e Francisco Monteiro

Departamento de Comunicação e Arte, Universidade de Aveiro (INET– md)

alfonsobenetti@ua.pt

This project will address the use of innovative technological approaches to problematize the relationship between artistic creation and interpretation in the context of Western-Art Music. The initiative will explore the possibilities of modern timbral shaping in the context of Western-Art piano repertoire using feedback and adaptive processing methods as modes of experimentation. Techniques to be used include the analysis of sound features departing from real-time playing and the use of extracted expressive control signals to adjust electronic processing. Expressive features to be extracted include amplitude, rhythmic patterns, timbral sharpness, spectral density. Additionally, processing includes reverberation, convolution techniques, granular processing, spectral shaping, freezing and time modification. This way, new artistic products will be created advocating a rupture with the contemporary paradigm of representation in the European Western-Art Music. Thus, a new idea of authenticity emerges based on a perception of the past through innovative contemporary means: a new reality is reconstructed according to current mechanisms of understanding where, in practice, the original exists within a specific context and temporal space as part of the present.

MÚSICA E COMUNICAÇÃO PARA MÃES E FILHOS NA PRISÃO

Inês Lamela

Escola de Artes da Bairrada (INET - md)

ineslamela@gmail.com

As interações musicais entre mães e bebés, nomeadamente o uso da música para estabelecer rotinas, desempenham um papel no estabelecimento de laços positivos entre mães e bebés em todo o mundo (Martin, 2014). No âmbito da pesquisa inicial realizada durante a preparação de um capítulo para publicação no Oxford Handbook of Early Childhood Learning and Development in Music sobre o uso da música como forma de comunicação e ligação entre mães e crianças em contexto prisional, trabalho escrito com a coautoria da Dr. Kirstin Anderson (Napier University, Edimburgo), fomos surpreendidas com a quase total ausência de publicações sobre este tópico. Encontrámos, apenas, um artigo académico (Rodrigues et al., 2010) que reflete sobre a forma como a música pode ser utilizada pelas mulheres e pelos seus filhos que residem com elas em reclusão para comunicarem entre si e formarem laços positivos.

O impacto da prisão no desenvolvimento de relações parentais tem sido objeto de estudo frequente. Por outro lado, a investigação sobre música nas prisões tem-se centrado, sobretudo, nos benefícios do