

Técnicas e Boas Práticas para Regentes de Orquestra e Grupos Musicais

Apresentação

O Curso visa fornecer ao participante conhecimento necessário para que possa desenvolver sua atividade de forma mais direta e responsável.

Transformando a função de Regente em uma atividade mais prática, vai propiciar ao participante acesso mais direto ao mercado e ao universo que o cerca.

Durante o Curso, o participante terá a oportunidade de adquirir conhecimento em aspectos que vão desde o conhecimento técnico da atividade (Conhecimento histórico, O Gestual da Regência, Noções Básicas dos Instrumentos, etc.) até aspectos administrativos (Captação de recursos, marketing, etc.).

O Curso será dividido em 3(três) módulos sendo eles:

Módulo I

Duração: 10 aulas

Conteúdo: Conhecimento geral que permite ao participante desenvolver sua atividade com mais "facilidade" e segurança. Dentre esses aspectos estão:

- Conhecimento histórico da Regência, suas mutações e motivações para essas mutações, padronização técnica, etc.
- Responsabilidades do Regente como Músico e Líder.
- Funções do Regente como Administrador e ferramentas para que possa desenvolver essas funções. Dentre essas ferramentas estão conhecimentos básicos sobre marketing, captação de recursos através de patrocínios e Leis de Incentivo, etc.

Conteúdo programático		
Módulo I		
Aula 1	Breve história da Regência	<ul style="list-style-type: none"> • Cronologia • Responsáveis pelas principais mudanças e melhoramentos • Razões responsáveis por essas mudanças
Aula 2	Responsabilidades do Regente	<p>Sobre todos os aspectos que envolvem o trabalho do maestro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conhecer com exatidão as características de seu grupo • Busca diária pelo crescimento técnico do grupo • Pesquisa de Repertório • Buscar capacitação técnica pessoal • Preparação dos ensaios (agenda) • Realizar ensaios • Realizar concertos
Aula 3	O Regente como Administrador	<p>Somado às responsabilidades tradicionais, torna-se cada vez mais imperativo que o regente assuma um papel de administrador de seu grupo, bem como de toda a estrutura em volta dele.</p> <p>Isso envolve aspectos como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marketing • Gestão financeira • Busca de soluções externas para os problemas • Busca de melhorias trabalhistas • Contato permanente com os eventuais mantenedores do trabalho (poder público ou privado)
Aula 4	Estrutura	<p>Sobre a importância de se ter uma estrutura física adequada para o trabalho. Isso envolve aspectos como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sala de ensaio adequada (soluções acústicas simples?)

		<ul style="list-style-type: none"> • Sala de arquivo (partituras) • Sala de instrumentos • Sala ou Local de Concertos e apresentações <p>Bem como os responsáveis por esses setores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpeza • Manutenção das salas • Arquivista • Manutenção e cuidado com instrumentos
Aula 5	O Regente como Motivador	<p>O Regente deve desempenhar um papel central como motivador, proporcionando sempre ferramentas para o desenvolvimento técnico de seus músicos. Isso pode ser feito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promovendo cursos especiais locais com profissionais capacitados convidados. • Divulgando cursos e incentivando a participação dos músicos nesses eventos. • Promovendo intercâmbios com professores capacitados de sua própria região. • Organizando a presença de seus músicos em concertos (e posterior análise).
Aula 6	Escolha de Repertório	<p>Sobre a importância de se levar em conta alguns critérios na escolha de repertório. Critérios como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nível técnico do grupo • Nível técnico do regente!!! • Interesse do público • Necessidades imediatas (repertório específico para eventos específicos) • Responsabilidade Artística <p>Como organizar esses repertórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por cronologia • Por temática • Por diversidade
Aula 7	Leis de Incentivo I	Uma breve descrição das leis existentes e suas características.
Aula 8	Leis de Incentivo II	Algumas "dicas" na obtenção de patrocínio através das Leis de Incentivo.
Aula 9	Promovendo o próprio crescimento	O que compõe o desenvolvimento técnico do regente e o que isso reflete na qualidade de seu grupo.
Aula 10	Estratégias de Marketing	Estratégias Simples

Módulo II

Duração: 11 aulas

Conteúdo: Basicamente engloba tudo que se relaciona ao Ensaio e ao Concerto. Dentre esses aspectos estão:

- Princípios básicos do Gestual.
- Preparação para os Ensaios com Repertório pré-definido, Estudo antecipado desse material bem como o conhecimento antecipado dos problemas musicais técnicos que surgirão e suas soluções.
- Aspectos que envolvem o Concerto (apresentação) e sua posterior análise.

Conteúdo programático		
Módulo II		
Aula 1	Preparação para o Ensaio	<ul style="list-style-type: none"> • Escolha do Material a ser ensaiado. • Preparação técnica para o ensaio. • Antecipação de problemas e suas soluções. • Estudo do Gestual adequado das obras.

		<ul style="list-style-type: none"> • Os objetivos previstos para o ensaio. • Preparação da estrutura necessária para o ensaio. • Montagem do grupo baseada na necessidade das obras (Quantos músicos, quais instrumentos, cadeiras, partituras, etc.).
Aula 2	Conhecendo a partitura	<p>Faz parte do ritual do regente conhecer profundamente o material que será trabalhado em seu grupo em todos os aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harmônico; • Formal, • Histórico,
Aula 3	Conhecendo a partitura II	<ul style="list-style-type: none"> • Estético, • Instrumental • Emocional
Aula 4	O ensaio	<ul style="list-style-type: none"> • O ritual do ensaio. • O tratamento cordial. • A dinâmica do ensaio. • Agilidade na resolução de problemas. • O Olhar.
Aula 5	Gestual 1	<ul style="list-style-type: none"> • Sobre a Batuta. • Função das Mãos. • Energia e Tamanho do movimento. • Básico do Up-Beat
Aula 6	Gestual 2	<ul style="list-style-type: none"> • Independência das Mãos. • Continuação do Gestual.
Aula 7	Gestual 3	<ul style="list-style-type: none"> • Respirações. • Entradas.
Aula 8	Gestual 4	<ul style="list-style-type: none"> • Legato, • Staccato, • Padrão
Aula 9	Gestual 5	<ul style="list-style-type: none"> • Compassos Alternados, • Compassos Irregulares.
Aula 10	Gestual 6	<ul style="list-style-type: none"> • Compassos. Alternados (continuação), • Sobre a Fermata
Aula 11	O Concerto	<p>Preparação e Execução</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ritual do Concerto • Preparação da Estrutura Física • As funções diferentes do Regente durante o Concerto • Análise e autocrítica pós concerto.

Módulo III

Duração: 11 aulas

Conteúdo: Outros aspectos que propiciam ao participante desenvolver sua tarefa de forma mais responsável.

Em geral esses profissionais trabalham com jovens, tornando sua função algo de extrema responsabilidade. Para isso ele deve ter conhecimento sólido sobre os princípios básicos dos instrumentos.

Além disso prosseguiremos fornecendo mais informações sobre as questões estruturais de funcionamento de um grupo musical.

Conteúdo programático		
Módulo III		
Aula 1	Cativando o seu público	Os diversos modelos de funcionamento de um grupo musical. Privado,

		Público, Sobre as Fundações e Associações.
Aula 3	Noções Básicas de Instrumento	Respiração
Aula 4	Noções Básicas de Instrumento	Flauta
Aula 5	Noções Básicas de Instrumento	Palhetas Duplas (Oboé ou Fagote)
Aula 6	Noções Básicas de Instrumento	Palhetas Simples (Clarinete/Saxofone)
Aula 7	Noções Básicas de Instrumento	Metais (Trompete)
Aula 8	Noções Básicas de Instrumento	Metais (Trombone)
Aula 9	Noções Básicas de Instrumento	Cordas (Violino /Viola)
Aula 10	Noções Básicas de Instrumento	Cordas (Violoncelo/Contrabaixo)
Aula 11	Noções Básicas de Instrumento	Voz
Aula 12	Noções Básicas de Instrumento	Percussão