

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

1. Designação da Unidade Curricular Title of the curricular unit	Música (Edição e Montagem) Music Editing					
Características da Unidade Curricular Characteristics of the Curricular Unit	Área Científica Scientific Area	Duração Duration	Horas de Trabalho Work Hours			ECTS
			Total	Contacto Contact	% Distância Remote	
	Análise e Contextos Analysis and Contexts	Semestral	50.00	19.50 TP	Sem horas de contacto à distância/No remote hours	2
Docente Responsável e Respetiva Carga Letiva na Unidade Curricular Responsible Teaching staff member and lecturing workload in the curricular unit		[56] Isabel Maria Neto De Almeida Duarte (39.0h)				
Outros Docentes e Respetivas Cargas Letivas na Unidade Curricular Other teaching staff and lecturing workload in the curricular unit		Não existem docentes definidos para esta unidade curricular.				

10. Objetivos da aprendizagem e sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Learning outcomes of the Curricular Unit

Esta Unidade Curricular visa introduzir a utilização de programas informáticos para a captação e edição dos suportes sonoros e/ou musicais passíveis de serem utilizados nos trabalhos realizados pelos estudantes no âmbito das outras unidades curriculares.

Assim, os objetivos desta Unidade Curricular serão: Compreender noções básicas sobre o áudio, essenciais para o trabalho de edição musical; compreender as bases dos programas informáticos de edição de som, na perspetiva do utilizador; praticar a edição de sons já criados e a captação e síntese de novos sons; criar pequenas bandas sonoras com recurso aos sons manipulados.

Quanto aos métodos de ensino utilizados, serão (em compatibilidade com os objetivos de aprendizagem): Noções de áudio e acústica musical; Noções de estética musical e análise sensorial; Princípios da edição e captação de som; Princípios da transformação e processamento digital de som; Princípios da criação de bandas sonoras; Exercícios práticos sobre todos os pontos anteriores

EN

This course aims to introduce students to the use of software for capturing and editing sound and/or musical media, which can be used in projects carried out by students in other courses.

Thus, the objectives of this course will be: Understanding basic audio concepts, essential for music editing; understanding the foundations of sound editing software from a user's perspective; practicing editing previously created sounds and capturing and synthesizing new sounds; creating short soundtracks using manipulated sounds.

The teaching methods used will be (in line with the learning objectives):

Basics of audio and musical acoustics; Basics of musical aesthetics and sensory analysis; Principles of sound editing and capture; Principles of digital sound transformation and processing; Principles of soundtrack creation; Practical exercises on all of the above topics.

11. Conteúdos Programáticos

Syllabus

1. Utilização da eletrónica na música, dos primórdios à era digital
2. Noções de áudio e acústica musical
3. Noções de estética musical e análise sensorial
4. Princípios da edição de som
5. Princípios da captação de som
6. Princípios da transformação e processamento digital de som
7. Princípios de mistura e masterização áudio
8. Princípios da criação de bandas sonoras
9. Exercícios práticos sobre todos os pontos anteriores

(EN)

1. Use of electronics in music, from the beginning to the digital age
2. Notions of audio and musical acoustics
3. Notions of musical aesthetics and sensory analysis
4. Principles of sound editing
5. Principles of sound capture
6. Principles of digital sound processing and transformation
7. Principles of audio mixing and mastering
8. Principles of creating soundtracks
9. Practical exercises on all the previous points

12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da Unidade Curricular

Demonstration of the syllabus coherence with the learning objectives

A aprendizagem de todos os princípios de captação, edição, processamento digital de som e a sua aplicação em múltiplos exercícios práticos, permite desenvolver competências de edição musical e de utilização dos programas informáticos específicos para esses fins que em última análise permitiram aos alunos "criar" os suportes sonoros e/ou musicais para os seus próprios trabalhos coreográficos, desenvolvendo ao mesmo tempo competências na área da compreensão da relação entre o gesto musical e o movimento, a luz e a ação. Procurar-se-á, à semelhança do que foi feito anteriormente, promover que estes alunos possam trabalhar em conjunto com os alunos do 1º ano, ajudando-os na edição das músicas para apresentação da UC de Estudos de Movimento.

EN

Learning all the principles of recording, editing, and digital sound processing, and applying them to multiple practical exercises, allows students to develop skills in music editing and the use of specific software programs for these purposes. Ultimately, students will be able to "create" sound and/or musical supports for their own choreographic works, while also developing skills in understanding the relationship between musical gesture and movement, light, and action.

Similarly, we will encourage these students to work alongside first-year students, assisting them in editing music for presentations in the Movement Studies course.

13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Teaching and learning methodologies specific to the Curricular Unit

As aulas serão eminentemente práticas devendo os estudantes, sempre que possível, trazer o seu computador portátil para a aula.

A abordagem prática de aplicação das noções de edição e criação de sons, depois mostrada e discutida em aula promove o trabalho autónomo e criativo dos alunos, a reflexão (escrita e individual) sobre os trabalhos realizados, e a colaboração entre pares e com o professor na discussão dos resultados de cada trabalho e nas possíveis formas de o alterar com vista ao seu desenvolvimento.

A interdisciplinaridade será promovida não só por possibilitar que os alunos manipulem ou criem as bandas sonoras para os seus trabalhos de criação coreográfica em UC como o projeto em criação coreográfica II, como ainda se tentará promover que estes alunos possam manipular/criar bandas sonoras para trabalhos de outros alunos, nomeadamente do primeiro ano, na UC de Estudos de Movimento I, promovendo a colaboração entre alunos de anos letivos e estágios de desenvolvimento diferente na dança e na sua relação com a música.

EN

Classes will be predominantly practical, and students should bring their laptops to class whenever possible.

The practical approach to applying the concepts of editing and sound creation, which is then demonstrated and discussed in class, promotes students' independent and creative work, reflection (written and individual) on their work, and collaboration among peers and with the teacher in discussing the results of each project and possible changes for its development.

Interdisciplinarity will be promoted not only by enabling students to manipulate or create soundtracks for their choreographic creation projects in the course, such as the Choreographic Creation II project, but also by encouraging these students to manipulate/create soundtracks for the work of other students, particularly first-year students, in the Movement Studies I course, fostering collaboration between students of different academic years and stages of development in dance and its relationship with music.

14. Avaliação

Evaluation

A metodologia de avaliação prevista baseia-se na realização individual de exercícios de edição, transformação e montagem do som, experienciados ao longo do semestre, bem como na relação estética da música criada e do gesto musical com o gesto de movimento, luz e ação.

A avaliação é constituída por três itens:

1. Assiduidade e interesse demonstrado pelos conteúdos propostos nas aulas. (20% da avaliação final)
2. Apresentação de exercícios práticos (manipulação de sons dados, montagem de pequenos excertos musicais de acordo com as premissas dadas, montagem de bandas sonoras para excertos de vídeos de dança dos alunos ou dados pela professora) a realizar ao longo do semestre (em número a determinar). (60% da avaliação final) ? cada exercício terá uma cotação específica de acordo com os seus objetivos que será comunicada aos alunos no mesmo momento da entrega de cada ?enunciado?.
3. Apresentação de um trabalho final de criação/montagem de uma banda/suporte sonoro para ser utilizado na dança (se possível em trabalhos de outras unidades curriculares). Este trabalho terá a seguinte cotação:
 - Qualidade técnica e artística do resultado da banda sonora do excerto de dança proposto ? 10 valores.
 - Justificação por escrito da contextualização idealizada para o excerto de dança ou vídeo dança escolhido ? 5 valores
 - Justificação por escrito da escolha musical ? 5 valores(20% da avaliação final)

EN

The planned assessment methodology is based on the individual completion of sound editing, transformation and assembly exercises, experienced throughout the semester, as well as on the aesthetic relationship of the music created and the musical gesture with the gesture of movement, light and action.

The assessment consists of three items:

1. Attendance and demonstrated interest in the content proposed in class. (20% of the final grade)
2. Presentation of practical exercises (manipulation of given sounds, editing of short musical excerpts according to the given premises, editing soundtracks for excerpts from dance videos performed by students or provided by the teacher) to be completed throughout the semester (number to be determined). (60% of the final grade) ? each exercise will have a specific score according to its objectives, which will be communicated to students at the same time as each "statement" is submitted.
3. Presentation of a final project creating/assembling a soundtrack/soundtrack to be used in dance (if possible in assignments for other curricular units). This project will be graded as follows:
 - Technical and artistic quality of the resulting soundtrack for the proposed dance excerpt ? 10 points.
 - Written justification of the idealized context for the chosen dance excerpt or dance video ? 5 points
 - Written justification of the musical choice ? 5 points(20% of the final grade)

15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies learning outcomes

Com a execução prática de exercícios nos programas informáticos de edição de som (à escolha dos alunos de acordo com as possibilidades dos seus computadores pessoais) os alunos terão oportunidade (durante os tempos letivos e nos trabalhos de pesquisa, captação e edição de som feitos fora das aulas), de aprender de forma prática a utilização e manipulação dos programas de edição de som e experienciando todos os objetivos de aprendizagem propostos. A necessidade de entrega de um documento escrito sobre as intenções e métodos utilizados para cada um dos trabalhos entregues (excetuando os primeiros, que se destinam apenas à experimentação dos programas de edição musical) promovem as capacidades de escrita e o desenvolvimento de um pensamento crítico, criativo e artístico

A audição/visualização dos trabalhos realizados e discussão em aula promovem a interação entre pares e com o professor bem como o desenvolvimento de um pensamento crítico, criativo e artístico, bem como.

EN

By completing practical exercises using sound editing software (chosen by students according to the capabilities of their personal computers), students will have the opportunity (during class time and in research, recording, and editing projects outside of class) to learn how to use and manipulate sound editing software, experiencing all the proposed learning objectives. The requirement to submit a written document outlining the intentions and methods used for each submitted assignment (except for the first assignments, which are intended solely for experimentation with music editing software) fosters writing skills and the development of critical, creative, and artistic thinking.

Listening to/viewing completed work and class discussion foster interaction among peers and with the teacher, as well as the development of critical, creative, and artistic thinking.

16. Bibliografia de consulta / Existência obrigatória

Reference / obligatory Bibliography

Fogelsanger, Allen (s.d). Music, Dance & Interactive programming (vários artigos)

<http://www.allenfogelsanger.com/>

Grace, Langdom (s.d) Editing Music for Dance Studios: Tips and Tricks.

<https://fox-swordfish-52s4.squarespace.com/blog/editing-music-for-dance-studios-tips-and-tricks>

Grace, Langdom (s.d) Ultimate Guide to Perfect Voice Recordings for Meditation: Tips to Minimize Noise and Imperfections.

<https://fox-swordfish-52s4.squarespace.com/blog/ultimate-guide-to-perfect-voice-recordings-for-meditation-tips-to>

Hodgins, Paul (1992) Relationships between score as choreography in the twentieth century dance ? music, movement and metaphor. The Edwin Meller Press.

Mason, Paul H (2012) Music, dance and the total art work: choreomusicology in theory and practice. Routledge, Research in Dance Education. <https://doi.org/10.1080/14647893.2011.651116> ?

17. Observações

Observations

No caso dos alunos ao abrigo do estatuto de trabalhador-estudante, estes deverão, obrigatoriamente, assinar um contrato pedagógico com o Professor e para efeitos de avaliação é considerado apenas os itens 2 e 3 das metodologias de avaliação, devendo os estudantes ter bom aproveitamento. Estes estudantes deverão ainda reunir-se pelo menos uma vez por mês com o Professor em horários a combinar com os mesmos.

Só se podem inscrever a exame final os estudantes que tenham nota mínima de 7 valores ou que tendo nota superior a dez valores desejem fazer melhoria de nota, mas terão sempre de fazer a sua inscrição nos serviços académicos.

O exame será escrito e prático, ou seja:

1. Realização da edição e montagem de um trecho musical da peça selecionada, utilizando várias fontes sonoras e aplicando os seus conhecimentos do programa de edição musical escolhido
2. Justificação por escrito dos critérios da escolha musical e a sua contextualização no excerto de dança ou vídeo dança selecionado.

EN

Students with student-worker status must sign a pedagogical contract with the professor. For assessment purposes, only items 2 and 3 of the assessment methodologies are considered, and students must have good performance. These students must also meet with the professor at least once a month at times to be arranged with the professor.

Only students with a minimum grade of 7 or those with a grade above 10 who wish to improve their grade may register for the final exam, but they must always register with the academic services.

The exam will be written and practical, meaning:

1. Editing and assembling a musical excerpt from the selected piece, using various sound sources and applying knowledge of the chosen music editing program.
2. Written justification of the criteria for the musical selection and its contextualization within the selected dance excerpt or dance video.