

Ficha de Unidade Curricular

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR:

Desenho de Som

DESIGNATION OF CURRICULAR UNIT:

Sound Design

SIGLA DA ÁREA CIENTÍFICA EM QUE SE INSERE / SCIENTIFIC AREA ACRONYM

EAM Semestral

DURAÇÃO / DURATION (Anual, Semestral)

Semestral

HORAS DE TRABALHO / WORK HOURS (número total de horas)

140

HORAS DE CONTACTO / CONTACT HOURS (discriminadas por tipo de metodologia adotado - T - Teórico; TP - Teórico-prático; PL - Prático e laboratorial; S- Seminário; OT - orientação tutorial)

T - 10 Horas

TP - 20 Horas

% HORAS DE CONTACTO A DISTÂNCIA / % REMOTE CONTACT HOURS

Sem horas de contacto à distância/No remote hours

ECTS

5 ECTS

DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPECTIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR (PREENCHER O NOME COMPLETO):

Elvis M. J. Veguinha - 30 Horas

RESPONSIBLE ACADEMIC STAFF MEMBER AND LECTURING LOAD IN THE CURRICULAR UNIT (FILL IN THE FULLNAME):

Elvis M. J. Veguinha - 30 Hours

OUTROS DOCENTES E RESPECTIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR (PREENCHER O NOME COMPLETO):

NA

OTHER ACADEMIC STAFF AND LECTURING LOAD IN THE CURRICULAR UNIT:

NA

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES):

A unidade curricular organiza-se em torno de 2 módulos assentes na aquisição teórica dos conceitos estéticos de som e na aquisição de conhecimentos práticos de pós-produção áudio para rádio, televisão e multimédia.

Objectivos específicos:

- Entendimento das características fundamentais da psicologia das Artes e Expressividade;
- Análise técnica e criativa de trabalhos de sound design realizados por profissionais;
- Criação e desenvolvimento de projetos áudio, tomando em linha de conta todas as fases dos mesmos;

Capacidade de integração do trabalho específico de som em todos os contextos do audiovisual e multimédia.

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT:

The course is organized around two modules based on the acquisition of theoretical concepts of aesthetic and sound to acquire practical knowledge of audio post production for radio, television and multimedia.

Specific objectives:

- Understanding of the fundamental characteristics of Expressive Arts Psychology;
- Technical analysis of creative sound design work done by professionals;
- Creation and development of audio projects, taking into account all phases of the same;
- Ability to integrate specific sound design work in all contexts of audiovisual and multimedia.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

Módulo Teórico:

1. Percepção, Emoção e Estética
2. Teoria da Comunicação Multimodal
3. Os media em Audiovisual e Multimédia
4. Introdução ao Estudo do som
5. Teoria do Sound design

Módulo Prático

1. Iniciação de Protocols
2. Noções sobre gravação e microfones
3. Técnicas de Edição áudio
4. Noções sobre timbragem, dinâmicas, utilização de plug-ins
5. Noções sobre mistura final em pós-produção áudio

Export adequado das misturas finais para os diferentes meios.

SYLLABUS:

Module 1 - Theory:

1. Perception, Emotion and Aesthetics
2. Multimodal Communication Theory
3. The media in Audiovisual and Multimedia
4. Introduction to the Study of sound
5. Theory of Sound Design

Module 2 - Practice

1. Initiation of Protocols
2. Understanding and recording microphones
3. Audio Editing Techniques
4. Understanding timbragem, dynamic use of plug-ins
5. Understanding the final mix in audio post production

Final mixes bounces for different media.

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR:

1. Entendimento das características fundamentais da psicologia das Artes e Expressividade;
 1. Percepção, Emoção e Estética
2. Análise técnica e criativa de trabalhos realizados por profissionais;
 1. Comunicação Multimodal
 2. Os media em Audiovisual e Multimédia
 3. Introdução ao Estudo do som
 4. Teoria do Sound Design
3. Criação e desenvolvimento de projetos áudio;
 1. Iniciação ao DAW (Digital Audio Workstation) e Aprendizagem das ferramentas de um editor áudio não linear;
 2. Noções sobre gravação e microfones - Técnicas e Metodologias;
 3. Técnicas de Edição áudio e Panorâmicas - Noções sobre timbre, Processamento Dinâmico: Compressão e Gating - Processamento de Efeitos (profundidade);
 4. Noções sobre mistura final de áudio e Técnicas de mistura, equilíbrio de volumes e timbres;
 5. Export adequado das misturas finais para os respectivos meios.

DEMONSTRATION OF THE SYLLABUS COHERENCE WITH THE CURRICULAR UNIT'S OBJECTIVES:

1. Understanding of the fundamental characteristics of Expressive Arts Psychology;
 1. Perception, Emotion and Aesthetics
2. Analyze technical and creative work done by professionals in film, television, radio and multimedia;
 1. Multimodal Communication
 2. The Media in Audiovisual and Multimedia
 3. Introduction to the Study of sound
 4. Theory of Sound Design
3. Creation and development of audio projects, taking into account all phases of the same;
 1. Introduction to the DAW (Digital Audio Workstation) - Learning the tools of a non linear digital audio editor;
 2. Microphones and recording; Techniques & Methods;
 3. Audio Edition Techniques - Pans - Levels - Tones - Dynamic Processing: Compression and Gating - Processing Effects (depth);
 4. Understanding the final mix in audio post production - mixing techniques, balance of volumes and tones;
 5. Export of appropriate final mixes for their media.

METODOLOGIAS DE ENSINO:

PRODUÇÃO: A disciplina é teórico-prática, havendo uma alternância entre métodos expositivos, demonstrativos e participativos. As aulas refletem a combinação entre a metodologia expositiva e ativa. O professor utiliza a componente expositiva para contextualizar os conceitos, as metodologias e os processos específicos da produção audiovisual e recorre à apresentação de casos práticos, para exemplificação dos conceitos, abrindo o tema ao debate com os alunos. A disciplina funcionará em articulação com a disciplina de Comunicação Audiovisual, tendo ambas o objectivo de potenciar os projectos finais dos alunos.

AValiação: A avaliação é contínua tendo por base o desempenho demonstrado do aluno na componente teórica, através de trabalho individual (50%) e na componente prática, através do exercício prático final (50%).

TEACHING METHODOLOGIES:

PRODUCTION: The course is theory and practice, with an alternation between expository methods, statements and participatory. The classes reflect the combination of active and methodology exhibition. The teacher uses the expository component to contextualize the concepts, methodologies and processes specific to the audiovisual production and uses the presentation of case studies to exemplify the concepts, opening the topic for discussion with students. The course will run in conjunction with the class of Audiovisual Communication, both having the goal of enhancing the students final projects.

EVALUATION: Continuous assessment based on the demonstrated performance of the student in theoretical component, through testing and individual exercise (50%) and practical component, through practical exercise (50%)

AVALIAÇÃO

A avaliação será efetuada a partir de 2 components - teórica e prática.

A componente teórica será efetuada através de um recensão crítica.

A componente prática, através de exercício prático de avaliação.

EVALUATION

The assessment will be conducted based on two components: theoretical and practical.

The theoretical component will be conducted through a critical review.

The practical component will be conducted through a practical assessment exercise.

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR:

OBJECTIVOS: Reconhecer o desenho de som e a pós-produção audiovisual na sua especificidade e como processo integrado de comunicação. Identificar a tipologia dos produtos audiovisuais quanto ao conteúdo e forma nos meios de produção envolvidos. Identificar as várias etapas de um processo de pós-produção audiovisual. Reconhecer e ser capaz de desenvolver as principais tarefas de Pós-produção, a partir de um guião, revelando capacidade de planeamento prévio, como estratégia para atingir o sucesso de um projeto de comunicação audiovisual. Reconhecer o valor estratégico do cumprimento da sua parte no plano de comunicação definido para o projeto. Identificar a importância da avaliação final do projeto e do desempenho.

METODOLOGIAS DE ENSINO: Utiliza-se a combinação entre a metodologia expositiva e ativa. O professor utiliza a componente expositiva para contextualizar os conceitos, ensinar as metodologias e os processos específicos da produção audiovisual. Recorre-se também à apresentação de casos práticos, para exemplificação dos conceitos, abrindo o tema ao debate com os alunos. Expostos os conceitos teóricos e as metodologias fundamentais, o professor passa a privilegiar a prática laboratorial baseada em "aprender fazendo", envolvendo a participação ativa dos alunos e por fim executarem as tarefas de pós-produção necessárias à preparação e planeamento da gravação de um guião, previamente fornecido pelo professor, que orienta e supervisiona o trabalho prático em aula.

DEMONSTRATION OF THE COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODOLOGIES AND THE LEARNING OUTCOMES:

OBJECTIVES: Recognize the sound design and the audio post production in its specificity as integrated process communication. Identify the types of audiovisual products in content and form in the means of production involved. Identify the various stages of a post-production services process. To recognize and be able to develop the main tasks of audio post-production from a script, revealing ability of forward planning as a strategy to achieve the success of an audiovisual project.

METHODS OF TEACHING: A combination of active and methodology exhibition. The teacher uses the expository component to contextualize the concepts, teaching methods and the specific processes of audiovisual production. It also refers to the presentation of case studies to exemplify the concepts, opening the topic for discussion with students. Exposed theoretical concepts and fundamental methodologies, the teacher begins to focus on practical laboratory-based "learning by doing", involving the active students participation. The class is in individual working with the function to perform the tasks of post-production necessary for preparation and planning of understanding a script, previously supplied by the teacher, who guides and supervises the practical work in the classroom, a way to stimulate in students the importance of verifying the previously define the concepts and objectives structuring of the post-production tasks, including the communication objectives for the project.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL:
MAIN BIBLIOGRAPHY:

- ROADS, Curtis (1996) - The Computer Music Tutorial, Massachussets, MIT Press.
- NISBETT, A. (1995) - The Sound Studio, London, Focal Press.
- RUMSEY, F. (1991) - Digital Audio Operations, Oxford, Focal Press.
- RUMSEY, F. (1996) - The Audio Workstation Handbook, Oxford, Focal Press.
- ZAZA, T. (1991) - Audio Design . Englewood Cliffs, Prentice Hall.
- OWSINSKY, Bobby (1999) - The Mixing Engineers Handbook, Artist Pro MixBooks Intertec, Vallejo California.
- STEVE E PIZZI, SKIP (2009) - *Audio Over IP* , Focal Press
- LANGFORD, SIMON (2013) - *Digital Audio Editing - Correcting and Enhacing Audio in ProTools, Logic Pro, Cubase e Studio One* , Focal Press
- HUBER, DAVID MILES E RUNSTEIN, ROBERT (2013) - *Modern Recording Technics* , Focal Press
- RAYBURN, RAY (2011) - *Eargle's The Microphone Book - A guide to Microphone Design and Application* , Focal Press
- PURCELL, JOHN (2013) - *Dialogue Editing for Motion Pictures - A Guide to the Invisible Art* , Focal Press

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) / SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos / 4 - Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all

5 - Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas / 5 - Achieve gender equality and empower all women and girls

8 - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos / 8 - Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all

9 - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação / 9 - Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation

10 - Reduzir as desigualdades no interior de países e entre países / 10 - Reduce inequality within and among countries

11 - Tornar as cidades e as comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis / 11 - Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable

12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis / 12 - Ensure sustainable consumption and production patterns

13 - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos / 13 - Take urgent action to combat climate change and its impacts

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis / 16 - Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels

17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável / 17 - Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development

OBSERVAÇÕES (assinalar sempre que a UC seja optativa)

OPTATIVA

OBSERVATIONS

OPTIONAL

Inválido para efeitos de certificação