

Unidade curricular

Atelier Experimental de Arte Sonora

Área Científica predominante

Media Arts

Regime

Semestral

ECTS

5

Tipo de ensino

Presencial

Aulas

45 horas – Teórico-práticas

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Sendo esta uma Unidade Curricular de cariz prático e experimental, no final do semestre, os estudantes deverão ser capazes de:

1. Conhecer as especificidades técnicas e conceptuais da arte sonora;
2. Compreender e explorar de forma criativa e crítica o potencial expressivo, comunicativo e performativo da arte sonora na criação artística em Media Arts;
3. Dominar as principais técnicas de gravação, edição e mistura sonoras;
4. Executar narrativas sonoras através da exploração das principais técnicas da escrita sonora;
5. Conhecer as principais práticas experimentais de instalação sonora;
6. Conhecer a ligação expressiva e narrativa entre som e imagem em movimento.
7. Pesquisar e explorar de forma autónoma potenciais ferramentas de edição, composição e mistura;
8. Implementar hábitos de permanente investigação, análise crítica e discussão de resultados

Conteúdos programáticos

1. Som: gravação, edição e mistura
2. Gravações de campo e ecologia acústica
3. Escrita Sonora
4. Práticas Experimentais de Instalação Sonora
5. Som e Filme

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

A arte sonora é uma das manifestações mais comuns no campo da relação entre arte e tecnologia. A utilização de elementos sonoros é recorrente em trabalhos focados no domínio visual, escultórico ou performativo. Pretende-se com esta UC dotar o estudante de competências fundamentais para desenvolver trabalho na criação artística sonora em Media Arts.

Para tal, será traçado um panorama geral da história da arte sonora, serão abordadas noções básicas de acústica voltadas essencialmente para questões com aplicabilidade prática, serão apresentados exemplos paradigmáticos do domínio da arte sonora, será explorada a relação expressiva estreita entre o som e a imagem em movimento, como também a diversidade de métodos e ferramentas de foro técnico que permitam a representação de ideias artísticas por parte dos alunos.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Existirão momentos de exposição de conceitos teóricos fundamentais e de análise coletiva de exemplos de referência. No entanto, dado o forte cariz prático da UC, a maior parte das aulas serão dedicadas a exercícios práticos de introdução às principais ferramentas e técnicas a abordar no programa e ao acompanhamento e discussão dos trabalhos.

A avaliação será contínua, sustentada pela participação e atitude crítica dos estudantes nas aulas (PAC) e por dois trabalhos práticos (TP1: 30-50% e TP2: 50-70%) que serão apreciados segundo critérios previamente estipulados e comunicados aos estudantes na primeira aula do semestre.

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

As aulas serão de cariz eminentemente prático, com recurso a diferentes conteúdos multimédia, formatos audiovisuais e possibilidade de experimentação de técnicas e equipamentos. As principais noções e conceitos teóricos serão explorados a partir da análise de exemplos práticos paradigmáticos da arte sonora.

As ferramentas e técnicas a empregar nos trabalhos práticos serão introduzidas através da sua demonstração em aula e estímulo à sua exploração de forma autónoma pelo aluno. Complementarmente, o desenvolvimento dos trabalhos práticos de avaliação será objeto de acompanhamento e orientação em aula, em todas as suas fases, desde a pesquisa e exploração de novas técnicas, bem como o seu desenvolvimento, buscando a aplicação crítica de todos os conceitos teóricos e práticos abordados na UC.

Acreditamos que esta será a melhor metodologia a aplicar numa área em que a curva de aprendizagem é mais acentuada se a teoria for assimilada através da prática.

Bibliografia principal

- Benson, S. & Montgomery, W. (Eds.) (2018). *Writing the Field Recording*. Edinburgh University Press
- Chion, M. (1994). *Audio-Vision: Sound on Screen*. Columbia University Press
- Goldsmith, M. (2015). *Sound: A Very Short Introduction*. Oxford University Press
- Greene, L. & Kulezic-Wilson, D. (Eds.) (2016). *The Palgrave Handbook of Sound Design and Music in Screen Media*. Palgrave Macmillan
- Kane, B. (2014). *Sound Unseen: Acousmatic Sound in Theory and Practice*. Oxford University Press
- Schafer, R. M. (1993). *The soundscape: our sonic environment and the tuning of the world*. Destiny Books
- Sterne, J. (Ed.) (2012): *The Sound Studies Reader*. Routledge.
- Vernalis, C., Herzog, A. & Richardson, J. (Eds.) (2013). *The Oxford Handbook of Sound and Image In Digital Media*. Oxford University Press.
- Williams, A. & Coblenz, M. (Eds.) (2017). *Listening to the City: Community Research and Action Through Sound and Story*. MIT CoLab.