

UNIDADE CURRICULAR LETIVA – OPÇÃO LIVRE
OPTIONAL COURSE UNIT
2º SEMESTRE 2023/2024

1. Unidade curricular (UC)/Curricular Unit

a) Designação: Composição e Produção na Música Pop/Rock

Name: Composition and Production in Pop/Rock Music

b) Número de vagas/Vacancies: 3

2. Pequeno texto introdutório que deve refletir, o enquadramento da UC proposta na oferta curricular da NOVA FCSH, bem como, o carácter inovador ou a complementaridade com outras UC's existentes.

Esta unidade curricular pretende iniciar os alunos no processo de composição e produção musical no âmbito da música pop / rock. Os alunos cumprem as etapas do processo de composição, escrita de letra, elaboração de arranjos, gravação e mistura de um tema da sua autoria. O trabalho semanal de tutoria prepara o aluno para que possa desenvolver a restante actividade fora das horas de contacto. Esta UC integra-se com outras UC do Dpto. de Ciências Musicais, nomeadamente 'Música e Tecnologias do Som'. Será dada especial atenção à questão dos objetivos e prática da produção musical. O propósito geral é o de proporcionar aos alunos o acompanhamento do processo criativo e técnico das suas composições, através de metodologias características do ambiente profissional.

This curricular unit aims to introduce students to the process of composition and musical production in the context of pop / rock music. Students go through the stages of composing, writing lyrics, arranging, recording and mixing a song of their own. Weekly tutorial work prepares the student to carry out the rest of their work outside of contact hours. This curricular unit is integrated with other curricular units in the Department of Musicology, namely 'Music and Sound Technologies'. Special attention will be paid to the aims and practice of music production. The general purpose is to support students on the creative and technical process of their compositions, using methodologies characteristic of a professional environment.

3. Unidade de Investigação/Research Unit: CESEM

Página Web/Web page <https://cesem.fcs.unl.pt/>

4. Curso/Course: Opção livre aberta aos cursos de: (indicar um dos cursos)

Licenciatura X Mestrado

5. Número de créditos/Number of credits (1 crédito = 28h):

Licenciatura 6 ECTS X Mestrado 10 ECTS

6. Docente ou Investigador responsável/Teacher or principal Researcher: Rui Pereira Jorge

7.

a) Número de horas por sessão/Number of hours per session:

2 horas (licenciatura) X 3 horas (mestrado)

b) Número de sessões por semana/Number of sessions per week:

Duas sessões (licenciatura) X Uma sessão (mestrado)

c) Periodicidade/*periodicity*: Semanal

d) Período de funcionamento/*Class period*. (deve tomar como referência o calendário escolar do ciclo de estudos a que se destina a unidade curricular): 2º Semestre 23/24

8. Objetivos da unidade curricular/*Learning objectives*:

- a) Aprofundar conhecimentos e metodologias específicas da composição em música pop/rock;
- b) Desenvolver a capacidade de trabalho autónomo por parte do aluno;
- c) Estimular aspetos criativos da composição e da produção musical;
- d) Enquadrar o aluno no processo de composição, gravação e mistura no contexto profissional.

- a) To deepen knowledge and methodologies specific to composition in pop/rock music;
- b) to develop the student's capacity for autonomous work;
- c) to stimulate creative aspects of composition and musical production;
- d) to place the student in the process of composition, recording and mixing in a professional context.

9. **Requisitos de frequência/*Attendance requirements***: Ter obtido aprovação, ou estar a frequentar, a UC de 'Música e Tecnologias do Som' é um requisito obrigatório para a realização desta UC. A seriação dos candidatos será feita através de entrevista e análise do CV.

Having passed, or currently attending, 'Music and Sound Technologies' course is a mandatory requirement for this course. Candidates will be assessed by interview and CV analysis.

10. Conteúdo da unidade curricular/*Syllabus*:

- 1. Composição e escrita de letras;
- 2. Gravação de instrumentos acústicos e não acústicos;
- 3. Processo geral de mistura: *comping*, equalização, dinâmica e efeitos;
- 4. Criatividade no processo de composição;
- 5. Edição áudio e respetivas soluções;
- 6. Edição áudio e edição MIDI;
- 7. Análise de trabalhos profissionais e referências de edição;
- 8. Finalização dos projetos: masterização;
- 9. A produção entre a técnica e a criatividade;
- 10. Finalização dos projetos: masterização.

- 1. Composing and writing lyrics;
- 2. Recording acoustic and non-acoustic instruments;
- 3. General mixing process: *comping*, EQ, dynamics and effects;
- 4. Creativity in the composition process;
- 5. Audio editing and its solutions;
- 6. Audio editing and MIDI editing;
- 7. Analysing professional work and editing references;
- 8. Strategies and methods of music production;
- 9. Production between technique and creativity;
- 10. Finishing projects: mastering.

11. **Bibliografia recomendada/*Recommended reading***: (máx. 5 títulos. Por ordem decrescente de data de edição.)

1. ZAGER, M. (2021). *Music Production: A Manual for Producers, Composers, Arrangers, and Students*. Rowman & Littlefield Publishers.

2. RUMSEY, F. (2014). *Sound and Recording: Applications and Theory*. Routledge.

3. BURGESS, R. D. (2013). *The Art of Music Production*. Oxford University Press.
4. HEPWORTH-SAYER, R. & GOLDING, C. (2011). *What is Music Production? A Producer's Guide: The Role, The People, The Process*. Focal Press.
5. GIBSON, D. (1997). *The Art of Mixing*. Mix Books.

12. Métodos de ensino/*Teaching Methods*:

1. Planificação do trabalho semestral;
2. Avaliação e decisão sobre o tema musical proposto pelo aluno;
3. Preparação do arranjo e definição dos músicos convidados;
4. Gravação de voz e outros instrumentos acústicos;
5. Edição e mistura;
6. Avaliação geral dos projetos: relatório escrito e discussão oral.

1. Planning of the semester's work;
2. Decision on the musical theme proposed by the student;
3. Preparation of the arrangement and definition of guest musicians;
4. Recording of voice and other acoustic instruments;
5. Editing and mixing;
6. Overall assessment of the projects: written report and oral discussion

13. Métodos de avaliação/*Assessment methods*. (para cada elemento de avaliação deve indicar a respetiva ponderação): Trabalho semanal – 40%; Apresentação do Tema final – 30%; Relatório e defesa final do trabalho realizado –30%

Weekly work - 40%; Song presentation - 30%; Written report and oral discussion - 30%

14. Percentagem de aulas práticas/*Percentage of practical classes*: 90%

15. Língua de ensino/*Teaching language*: Inglês