

AliBaBach

CONCEÇÃO / PRODUÇÃO
**COMPANHIA DE
MÚSICA TEATRAL**

ALIBABACH

Notas de produção
ABRIL 2014 V. 01

Companhia de Música Teatral - Rua Sam Levy,
Edifício F, 4º Dto 1400-406 Lisboa, Portugal
cmt@musicateatral.com
+351 969 572 521 (Artur Silva)

Conceção e Produção

FICHA ARTÍSTICA

CONCEÇÃO E PRODUÇÃO COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL **MÚSICA E DIREÇÃO ARTÍSTICA** PAULO MARIA RODRIGUES / **PESQUISA E GESTÃO DE RECURSOS EDUCATIVOS** HELENA RODRIGUES / **CENOGRAFIA E FIGURINOS:** **®DE NÓS:** ANA GUEDES, JOSÉ SIMÕES, PAULO MARIA RODRIGUES (COORD.) **INTERPRETAÇÃO** PEDRO RAMOS E ISABEL NOGUEIRA OU JOANA ARAÚJO OU SANDRA ROSADO

AGRADECIMENTOS TEATRO AVEIRENSE

01.

ARTISTIC CREDITS

CONCEPT & PRODUCTION COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL **MUSICAL AND ARTISTIC DIRECTION** PAULO MARIA RODRIGUES / **RESEARCH AND MANAGEMENT OF EDUCATIONAL RESOURCES** HELENA RODRIGUES / **SCENERY AND COSTUMES:** **®DE NÓS:** ANA GUEDES, JOSÉ SIMÕES, PAULO RODRIGUES (COORD.) **PERFORMERS** PEDRO RAMOS E ISABEL NOGUEIRA OU JOANA ARAÚJO OU SANDRA ROSADO

ACKNOWLEDGMENTS TEATRO AVEIRENSE

02.

LEGENDA

01.
AliBaBach
Auditório do Fórum Cultural José Manuel Figueiredo / Moita
Fotografia de Paulo Rodrigues

02.
AliBaBach
Teatro Garcia de Resende / Évora

ALIBABACH

por Paulo Maria Rodrigues

AliBaBach é um espetáculo para pais e bebês que explora o universo de J.S. Bach como elemento de mediação para a comunicação musical entre adultos e crianças muito pequenas.

AliBaBach fundamenta-se na vasta experiência da CMT em projetos com ou para bebês, como *Bebé Babá*, *Bebé PlimPlim* ou *Andakibébé*, em que se expõem os bebês a estímulos musicais ricos e contrastantes, a elementos basilares da construção do discurso musical e da sua compreensão (como padrões melódicos e rítmicos) e em que se promovem interações e a comunicação entre pais e bebês através de jogos baseados em elementos musicais.

AliBaBach foi construído a partir das variações Goldberg, num exercício livre em que elementos de cada uma das variações deram origem a novos quadros que conjugam música, dança e teatro. Atravessa uma variedade de características musicais contrastantes (pulsações, tonalidades), radicada na voz dos dois intérpretes (abordada com plasticidade e com referências claras a várias influências da música vocal erudita e étnica) e com a intervenção pontual de instrumentos de brincar.

AliBaBach alterna momentos de energia com outros de grande interioridade, com um humor delicado e subtil, num registo íntimo e poético, de grande proximidade e interatividade com o público. É um convite para que Pais e Bebês entrem na Música (e na de Bach em particular) de ouvidos e olhos abertos.

*AliBaBach is an interactive performance piece for babies and the grownups caring for them. It explores the Universe of J.S Bach and how Bach can become a musical mediator between adults and very young children. AliBaBach is based on the vast experience CMT has working with babies in productions such as *BebéBabá*, *Bebé Plim-Plim* and *Andakibébé*. In these performances very young children are exposed to rich, contrasting musical stimuli, as well as to fundamental elements of musical discourse in playful environments featuring a generous amount of interaction and communication between children and their caregivers.*

Alibabach is loosely based around The Goldberg Variations, with several of the variations giving rise to new tableaux, combining music, dance and theatre. It encompasses a variety of contrasting musical styles and is rooted in the voices of the two performers. The voices reveal their immense flexi-

bility, at the same time displaying influences from classical as well ethnic music. The vocal element is complemented by the use of toy instruments. The performance of AliBaBach alternates between energetic moments and moments of great interiority. It features elements of a delicate and subtle sense of humor presented in a poetic and intimate tone, always interacting and accompanying the audience. It is an invitation for babies and those who care for them to take the guiding hand of Bach, and enter the World of Music with ears and eyes open.

Mais informação em / More info at
www.musicateatral.com/alibabach

“AliBaBach é uma viagem emocionante e maravilhosa através de um conto de fadas. Entrando num cenário incrível, um mundo mágico de luz e círculos, o público fica imerso num mundo fascinante de movimento e voz e depara-se com a música de Bach de forma original, plena de humor e de momentos tocantes. Para bebês, crianças e seus pais, é uma verdadeira “delicatessen” para a mente musical.”

Sarah Verhulst, coordenadora artística do Festival Babelut

““...” E, naquele mesmo momento, outra barreira se quebrou: a criança que vive permanentemente escondida no coração dos adultos também encontrou espaço para aflorar, pois não iria de maneira alguma perder essa chance. Foi então que todas as distâncias se anularam e o grupo se inseriu plenamente no espaço/tempo em que não há aqui, lá e acolá, nem ontem, hoje e amanhã, apenas a extática permanência no aqui/agora. Muito além de dar parabéns à equipe portuguesa, fica o profundo agradecimento, pela oportunidade de vivenciar essa experiência encantada e transformadora, cujos ecos ainda ressoam na alma de todos nós.”

Marisa Trench de Oliveira Fonterrada, Professora Universitária, UNESP, Brasil

“Mágico, poético, perfumado.”

Roberto Perez, Maestro, Compositor

“AliBaBach demonstra de forma convincente que até a música de Bach está enraizada na forma como comunicamos através de sons e gestos, e que o mais jovem dos nossos filhos está preparado para ser parte integrante desta experiência”

Hans Van Regenmortel, artistic coordinator at Musica, Impulse Centre for Music - Belgium

“Alibabach is an exciting and wonderful journey through a fairytale. Entering an amazing decor, a magical world of light and circles, the public is immersed in a fascinating world of movement and voice, confronted in the most original way with Bach's music, full of humor and touching moments. For babies, toddlers and their parents, it is a true delicatessen for the musical mind.”

Sarah Verhulst, artistic coordinator of the Babelut Festival

““...” And at that same moment, another barrier was broken: the child living permanently hidden in the hearts of adults also found space to emerge – this was a chance it simply couldn't miss. It was then that all distances disappeared and the group became fully one with the space / time – something that doesn't exist here, there or anywhere else, neither yesterday, nor today or tomorrow - just the ecstatic state of the here and the now.

Besides my sincere congratulations to the Portuguese team, I am deeply grateful for the opportunity to experience this enchanting and transforming experience, whose echoes still resonate in all our souls.”

Marisa Trench de Oliveira Fonterrada, Professora Universitária, UNESP, Brasil

“Magical, poetical, fragrant”

Roberto Perez, conductor

“Alibabach convincingly shows that even Bach's music is rooted in the way we understand each other by means of sound and gestures, and that the youngest of our children are ready to be an integral part of this experience.”

Hans Van Regenmortel, artistic coordinator at Musica, Impulse Centre for Music - Belgium

04.
AliBaBach
Casa das Artes / Vila Nova de Famalicão
Fotografia de António Teixeira

05.
AliBaBach
Auditório do Fórum Cultural José Manuel Figueiredo / Moita
Fotografia de Paulo Rodrigues

04.

05.

06.

08.

07.

09.

10.

11.

12.

LEGENDA

06. / 07. / 09. / 10.
AliBaBach
Casa das Artes / Vila Nova de Famalicão
Fotografia de António Teixeira

08.
AliBaBach
Jardim do Palácio Marquês de Pombal / Oeiras
Fotografia de Paulo Rodrigues

11.
AliBaBach
Auditório do Fórum Cultural José Manuel Figueiredo / Moita
Fotografia de Paulo Rodrigues

12.
AliBaBach
Fundação Calouste Gulbenkian / Lisboa
Fotografia de Ana Guedes

FICHA TÉCNICA

TIPOLOGIA

Espectáculo de música cénica e dança com execução ao vivo.

DESTINATÁRIOS

a) Bebés até aos 24 meses acompanhados pelos Pais ou cuidadores. b) Crianças com idades compreendidas entre os 2 e os cinco anos acompanhadas pelos Pais ou cuidadores.

Dependendo das condições do espaço podem ser admitidos observadores como: educadores de infância, professores e estudantes, psicólogos, outros interessados. Número de espectadores: Espectáculos para Famílias: 15 bebés ou crianças e 30 adultos; Espectáculos para Instituições: 25 crianças acompanhadas pelos seus cuidadores.

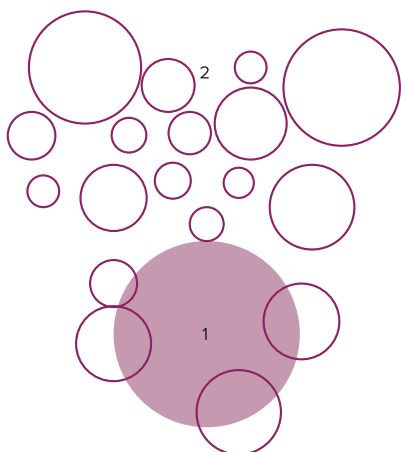
DURAÇÃO

45 minutos, sem intervalo.

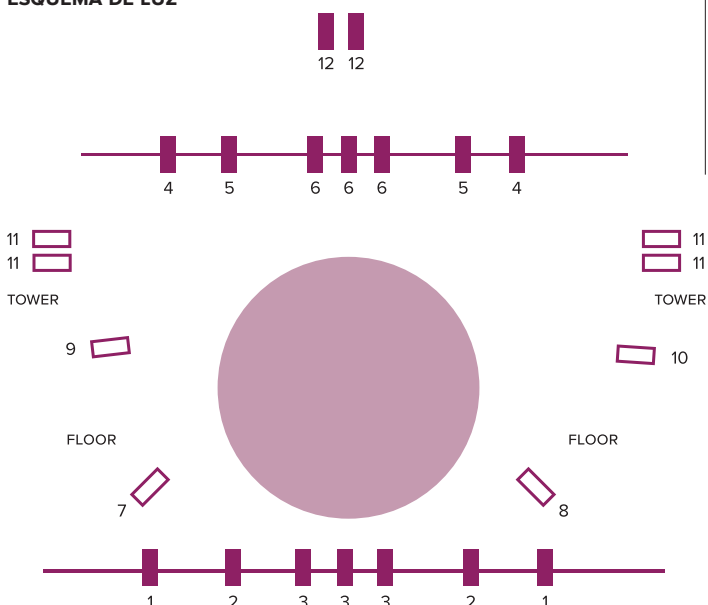
NÚMERO DE APRESENTAÇÕES POR DIA

Até um máximo de 3 apresentações por dia (as apresentações devem ser programadas com espaço de, pelo menos, 1h15 entre si).

ESQUEMA CÉNICO

ESQUEMA DE LUZ

TRANSPORTE DE CARGAS

A carga é transportada pelos membros da Companhia no dia da montagem.

MONTAGEM E ENSAIOS

1 período de 3 horas com toda a equipa da Companhia e os técnicos da entidade acolhedora.

CAMARINS

1 camarim masculino para 1 elemento e 1 camarim feminino para 1 elementos, preferencialmente com duche.

REQUISITOS DE CENA

O espetáculo implica uma zona de ação principal para os intérpretes e uma zona para o público, devendo ambas estar idealmente ao mesmo nível e muito próximas. Pode ser implementado numa sala ou num palco (público e intérpretes), devendo o espaço ter dimensões mínimas de 10 x 10 m.

DISPOSITIVOS CÉNICOS

A zona de ação principal para os intérpretes (1) inclui uma superfície circular com um diâmetro aproximado de 5m e um conjunto de insuláveis agregados numa estrutura portátil e auto sustentada.

O público senta-se em superfícies almofadadas (2). Ambos os elementos são providenciados pela CMT e dispõem-se de acordo com o diagrama (ver também fotos).

OUTROS REQUISITOS TÉCNICOS

1 Violoncelo $\frac{3}{4}$, 1 Tomada tipo Schucko 230V AC, 10 Amp, 1 posto para operação de luz caso a opção de luz seja a descrita em c).

LUZ

Pode ser realizado com: a) luz natural, b) exclusivamente a iluminação incorporada no cenário; c) (22 PC's, 1 recorte) Iluminação incorporada complementada com rider de iluminação adaptado às condições do espaço. As duas primeiras situações são viáveis em espaços ao ar livre ou em salas com elevada reflexão luminosa (paredes brancas e chão claro). A terceira situação pode ocorrer em "blackboxes". O plano de luzes que se apresenta a seguir é exemplo de uma situação do tipo c). A solução mais adequada para o espaço será avaliada antecipadamente pela equipa da CMT e será proposto, caso necessário, um rider de luz.

SOM

O espetáculo é acústico.

RECURSOS HUMANOS

Técnicos da entidade acolhedora para acolhimento e trabalhos de montagem e operação de luz, caso exista.

DESMONTAGEM DO ESPETÁCULO

1 hora com a totalidade dos membros da Companhia e técnicos da entidade acolhedora, após o espetáculo.

TECHNICAL RIDER

TYPE

Music-theatre-dance performance

AUDIENCE

a) Children aged maximum 24 months accompanied by carers. b) Children 2-5 years old accompanied by parents or caregivers. Depending on the available space, some observers such as kindergarten teachers, music students and teachers, psychologists or others, may attend the performance. Shows for Families: 15 infants or children and 30 adults. Shows for institutions: 25 children accompanied by their caregivers.

DURATION

45 minutes, without intermission.

NUMBER OF PRESENTATIONS PER DAY

Up to a maximum of 3 presentations per day (It's mandatory a 1h15 break between presentations).

TRANSPORT OF EQUIPMENT

CMT may request the promoter to assist with local formalities and to handle

the shipment reception. The items will be unpacked by CMT on the day of Set-up.

SET-UP SCHEDULE

1 shift of 3 hours by the whole CMT team assisted by 1 technician from the promoter.

DRESSING ROOMS

1 male dressing room for 1 person, and 1 female dressing room for 1 person, both with showers.

OTHER FACILITIES

Facilities for baby and toddler care such as nappy changing tables or breastfeeding rooms.

SPACE REQUIREMENTS

The show requires a main performing area, ideally at the same level as and in direct connection with the area for the audience. It can take place in a room, on stage at a theatre, in a garden or in any alternative space. The minimum dimensions needed are 10 x 10 m.

SCENERY REQUIREMENTS

The main performing area (1) includes a circular surface of approximately 5 m diameter and a set of inflatables connected by a portable, self-sustained, structure. The audience is seated on cushioned surfaces (2). Both elements are provided by CMT and are arranged according to the diagram (please see the additional photographs).

OTHER TECHNICAL REQUIREMENTS

1 Cello ¾, 1 electric outlet Schucko type - 230V AC, 10 Amp, 1 place for operation of light, if c) is the chosen option.

LIGHTING

It can be performed: a) with natural light; b) with lighting incorporated into the scenery; c) (22 PC's, 1 spotlight) with lighting incorporated into the scenery and complemented with lighting adapted to the conditions of space. The first two situations are feasible in outdoor spaces or in rooms with high light reflection (white walls and light floor). The third situation is appropriate with black boxes. The following diagram is an example of a type c) situation. The most appropriate solution for the space will be evaluated in advance by the CMT team, and use of a lighting raider, if necessary, will be suggested.

SOUND

The performance is acoustic.

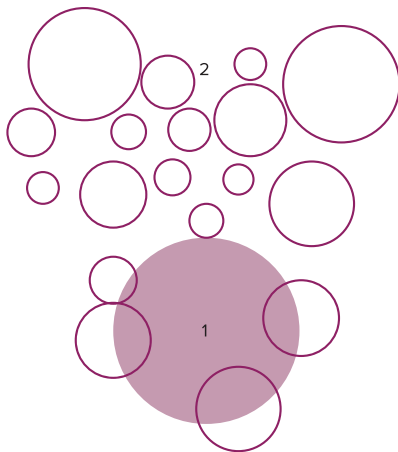
HUMAN RESOURCES

House technicians for installation and lighting, where necessary.

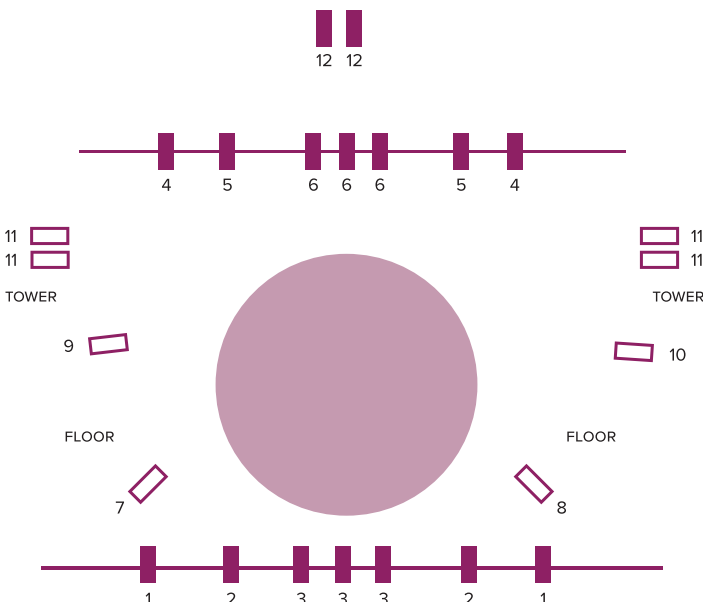
PACKING UP THE SHOW

1 hour with the teams of both the promoter and CMT.

SCENERY SCHEME

LIGHTING SCHEME

COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL

A Companhia de Música Teatral explora a Música como ponto de partida para a interação entre várias técnicas e linguagens de comunicação artística dentro de uma estética que vai da “música cénica” ao “teatro-musical”. A CMT tem desenvolvido um trabalho de articulação entre a investigação académica, a produção artística, a criação tecnológica, o envolvimento da comunidade e a divulgação de ideias sobre a importância da experiência musical em especial nas idades mais precoces. Este trabalho concretiza-se sob formas muito diversas: espetáculos, workshops, projetos educativos, edições, etc. e tem a preocupação de desenvolver de forma integrada aspectos artísticos e educativos, como expressa a designação actual do seu trabalho “desenvolvimento de constelações artístico-educativas”. O trabalho da CMT desenvolvido para e com crianças tem tido especial relevância sendo internacionalmente reconhecido pela originalidade estética, pela solidez da fundamentação científica e também pela calorosa receção do público em geral. A Companhia de Música Teatral tem contado com o apoio regular da DG Artes, é membro da RESEO e tem apresentado os seus trabalhos em Portugal, Brasil, Espanha, Dinamarca, Polónia, EUA, Canadá, Alemanha, Bélgica, Finlândia, França, Áustria, África do Sul, Lituânia, Macau e China.

Companhia Música Teatral explores music as a starting point for an interaction between various techniques and languages of artistic communication, set within an aesthetic ranging from “scenic music” to “musical theatre”. CMT has developed its work in a collaborative effort, joining academic research, artistic production, technological creation, community involvement and the dissemination of ideas regarding the importance of the musical experience, in particular for the younger age groups. This work gains form in many diverse ways: shows, workshops, educational projects, itinerant pieces, among others, and takes it upon itself to integrally develop artistic and educational aspects, as expressed by the title of the current work “development of artistic/educational constellations”. The work of CMT, developed for and with children, has been especially relevant being internationally recognized for its aesthetic originality, for the solidity of the scientific grounding and also for the warm reception by the general public. Companhia Música Teatral has benefitted from the regular support of the DG Artes, is a member of RESEO and has presented its works in Portugal, Brazil, Spain, Denmark, Poland, USA; Canada, Germany, Belgium, Finland, France, Austria, South Africa, Lithuania, Macau and China.

I have known the work of CMT since the early days. This remarkably fluid, innovative group of creators – composers, writers, actors, singers, dancers, musicians and digital multimedia artists – has, already contributed significantly to the development of performance art.

Rolf Gehlhaar

The work of CMT is at the level of international excellence and indeed at the forefront of what I consider to be relevant as an artistic experience for young children.

Edwin Gordon

Companhia de Música Teatral have made something wonderful. It is a revelation to developmental psychologists, actors and musicians, which proves that creative artistic activity is a need of human beings, and a force for education.

Colwyn Trevarthen

