

CALEIDOSCÓPIO

FORMAÇÃO IMERSIVA
EM ARTE PARA A INFÂNCIA

// ARTS FOR CHILDHOOD
- IMMERSIVE TRAINING

18-23 JULHO 2016

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa

LANÇAMENTO DAS PUBLICAÇÕES
// BOOK LAUNCH

**MANUAL PARA A
CONSTRUÇÃO DE
JARDINS INTERIORES
ECOS DE OPUS TUTTI**

15 JULHO, 18H00

Centro de Arte Moderna,
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa

Iniciativa:

Projeto GermlnArte

TransFormação Artística para o Desenvolvimento
Social e Humano a partir da Infância

Parceria:

COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL / LAMCI-CESEM

Financiamento:

Fundação Calouste Gulbenkian

DESTINATÁRIOS

Educadores, músicos e outros artistas com interesse pela criação artística dirigida à infância.

DESCRIÇÃO

Formação imersiva no âmbito da arte para a infância, baseada nas publicações de *Manual para a Construção de Jardins Interiores*: “BebéPlimPlim”, “Colos de Música”, “Raps&Rimas” e “Super-Sonics”. Através de diferentes formas de relacionamento com a música, desenvolve-se trabalho ao nível da voz e do movimento, da paisagem sonora vocal e com recurso a instrumentos não convencionais, da improvisação e da teoria de aprendizagem musical de Edwin Gordon.

Musicalidade comunicativa, música como mediador na interação com bebés e música como instrumento para o desenvolvimento social e humano, serão temas transversais a toda a formação.

O percurso formativo é de natureza vivencial, incluindo a observação de experiências artísticas e educativas com bebés.

FOR WHOM

Early childhood professionals, musicians and other artists interested in artistic creation intended for children.

GENERAL IDEA

Immersive training in the field of arts for infants, based on publications from the Manual para a Construção de Jardins Interiores: “BebéPlimPlim”, “Colos de Música”, “Raps&Rimas” and “Super-Sonics”. By means of different ways of relating to music, we work on voice and movement, vocal sound landscapes and with unconventional instruments, improvisation and Edwin Gordon’s theory of music learning.

Communicative musicality, music as a mediator in interaction with babies and music as an instrument for social and human development are themes common to the entire course. The training course is by its nature experiential, including the observation of artistic and educational experiences with babies.

OBJETIVOS

- Vivenciar experiências artísticas de carácter estético e educativo diversificado.
- Alargar conhecimentos práticos e teóricos no âmbito da intervenção musical na primeira infância.
- Ter acesso a experiências de cruzamento entre linguagens artísticas.
- Desenvolver processos de autonomia, iniciativa e reflexão no âmbito da criação artística para a infância.
- Interagir com profissionais com diferentes perfis de intervenção na primeira infância.

OBJECTIVES

- *Artistic experiences of diverse aesthetic and educational characters.*
- *Expanding practical and theoretical knowledge within the context of music in early childhood.*
- *Experiencing the crossing-over of musical languages.*
- *Developing processes of autonomy, initiative and reflection within the context of musical creation for children.*
- *Interacting with professionals who work with children in different ways.*

PARCERIAS / PARTNERS

LAMCI

LABORATÓRIO DE
MÚSICA E COMUNICAÇÃO
NA INFÂNCIA

FINANCIAMENTO / FINANCIAL SUPPORT

APOIOS / SUPPORT

MENTOR HONORÁRIO

Colwyn Trevarthen

Universidade de Edimburgo, Reino Unido

FORMADORES E ARTISTAS

António Rodrigues

Laboratório de Música e Comunicação na Infância-CESEM/
Música de Colo

Fernanda Lopes

Laboratório de Música e Comunicação na Infância-CESEM/
Música de Colo

Filipe Lopes

Doutorando da FEUP/Austin, Texas

Henrique Fernandes

Associação Cultural Sonoscopia

Joaquim Branco

DeCa, Universidade de Aveiro

Jorge Parente

Instituto Grotowsky, Polónia

Paulo Maria Rodrigues

DeCa, Universidade de Aveiro; Companhia de Música Teatral

Pedro Ramos

Escola Superior de Dança, Instituto Politécnico de Lisboa

HONORARY MENTOR

Colwyn Trevarthen

University of Edinburgh, United Kingdom

TEACHERS AND ARTISTS

António Rodrigues

Laboratório de Música e Comunicação na Infância-CESEM/
Música de Colo

Fernanda Lopes

Laboratório de Música e Comunicação na Infância-CESEM/
Música de Colo

Filipe Lopes

PhD candidate at FEUP, Austin, Texas

Henrique Fernandes

Associação Cultural Sonoscopia

Joaquim Branco

DeCa, Universidade de Aveiro

Jorge Parente

Grotowsky Institute, Polónia

Paulo Maria Rodrigues

DeCa, Universidade de Aveiro; Companhia de Música Teatral

Pedro Ramos

Escola Superior de Dança, Instituto Politécnico de Lisboa

PROGRAMA / PROGRAMME

SEGUNDA/MONDAY, 18 JUL

- 10h30-11h00 Recepção e Boas-vindas / *Reception and Welcome*
Helena Rodrigues
- 11h00-13h00 Corpo e Voz / *Body and Voice* **W**
Jorge Parente
- 14h30-17h00 Colos de Música **F**
António Rodrigues, Fernanda Lopes
- 17h30-18h30 Caleidoscópio **PA**
Paulo Maria Rodrigues
- 18h30-19h00 Demonstração com bebés / *Demonstration with babies* **O**
- 19h00-19h30 Ecos do dia / *Echoes of the day* **RIA**

TERÇA/TUESDAY, 19 JUL

- 11h00-13h00 Corpo e Voz / *Body and Voice* **W**
Jorge Parente
- 14h30-17h00 BebéPlimPlim **F**
Joaquim Branco
- 17h30-18h30 Caleidoscópio **PA**
Paulo Maria Rodrigues
- 18h30-19h00 Demonstração com bebés / *Demonstration with babies* **O**
- 19h00-19h30 Ecos do dia / *Echoes of the day* **RIA**

W = Workshop **F** = Formação / Training Manual para a Construção de Jardins Interiores **PA** = Prática Artística / Artistic Practice
O = Observação / Observation **RIA** = Resumir, Introspecionar, Acrescentar / Summary, Introspection, Addition

QUARTA/WEDNESDAY, 20 JUL

- 11h00-13h00 Corpo e Voz / *Body and Voice* **W**
Jorge Parente
- 14h30-17h00 Super-Sonics **F**
Filipe Lopes, Henrique Fernandes
- 17h30-18h30 Caleidoscópio **PA**
Paulo Maria Rodrigues
- 18h30-19h00 Demonstração com bebés / *Demonstration with babies* **O**
- 19h00-19h30 Ecos do dia / *Echoes of the day* **RIA**

QUINTA/THURSDAY, 21 JUL

- 11h00-13h00 Corpo e Voz / *Body and Voice* **W**
Jorge Parente
- 14h30-17h00 Raps&Rimas **F**
Joaquim Branco
- 17h30-18h30 Caleidoscópio **PA**
Paulo Maria Rodrigues
- 18h30-19h00 Demonstração com bebés / *Demonstration with babies* **O**
- 19h00-19h30 Ecos do dia / *Echoes of the day* **RIA**

SEXTA/FRIDAY, 22 JUL

- 11h00-13h00 Corpo e Voz / *Body and Voice* **W**
Jorge Parente
- 14h30-18h30 Caleidoscópio **PA**
Paulo Maria Rodrigues
- 18h30-19h00 Demonstração com bebés / *Demonstration with babies* **O**
- 19h00-19h30 Ecos do dia / *Echoes of the day* **RIA**

SÁBADO/SATURDAY, 23 JUL

- 11h00-13h00 Corpo e Voz / *Body and Voice* **W**
Jorge Parente
- 14h00-15h00 Cluster **RIA**
- 15h00-16h30 Ecos e abraços / *Echoes and hugs* **RIA**

W = Workshop **F** = Formação / Training Manual para a Construção de Jardins Interiores **PA** = Prática Artística / Artistic Practice
O = Observação / Observation **RIA** = Resumir, Introspecionar, Acrescentar / Summary, Introspection, Addition

HORAS DE FORMAÇÃO / TRAINING HOURS

40

VALOR DA INSCRIÇÃO / REGISTRATION

70 Euros

Um pequeno número de bolsas está disponível. Em troca, será pedida colaboração na organização.

/ A small number of bursaries is available, in exchange for organizational assistance.

CANDIDATURAS / SUBMISSION OF APPLICATIONS

Envio de ficha de inscrição + *curriculum vitae* atualizado para:

/ Send registration form + current Curriculum vitae to:

educa@musicateatral.com

ORGANIZAÇÃO / ORGANIZATION

Helena Rodrigues

(coordenação geral / *general coordinator*)

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, UNL;

Companhia de Música Teatral

Paulo Ferreira Rodrigues

(coordenação executiva / *executive coordinator*)

Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Lisboa

Paulo Maria Rodrigues

(direção artística / *artistic director*)

DeCa, Universidade de Aveiro; Companhia de Música Teatral

RELATORA / REPORTER

Ana Isabel Pereira

SECRETARIADO / SECRETARIAT

Cristiana Vicente

CESEM

**DATA LIMITE PARA
CANDIDATURA**

***/ SUBMISSION OF
APPLICATION***

6 de Junho

**COMUNICAÇÃO DOS
RESULTADOS DAS
CANDIDATURAS**

***/ NOTIFICATION OF
ACCEPTANCE***

8 de Junho

**DATA LIMITE PARA
O PAGAMENTO DA
INSCRIÇÃO**

/ REGISTRATION

15 de Junho

BIOGRAFIAS / BIOGRAPHIES

ANTÓNIO RODRIGUES concluiu o Curso de Flauta Transversal na Escola de Música do Conservatório Nacional e a Licenciatura em Ciências Musicais na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa; realizou uma pós-graduação em Ciências Musicais na mesma Faculdade. Desde 2009, é colaborador do Laboratório de Música e Comunicação na Infância da Universidade Nova de Lisboa, onde dinamiza sessões regulares de “Música de Colo” para Pais e Crianças dos 0-7 anos de idade. Tem desenvolvido a sua atividade de professor em diferentes contextos socioeducativos e colaborado com a Companhia de Música Teatral em projetos como “BebéBabá”, “Grande Bichofonia”, “Um Plácido Domingo”, “Babelim” e “Jardim Interior”.

FERNANDA LOPES é licenciada em Ciências Musicais pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Fez o Curso Geral de Música do Instituto Gregoriano de Lisboa e estudou viola dedilhada na Escola de Música do Conservatório Nacional e na Academia de Amadores de Música. É autora, compositora e cantora. Tem integrado inúmeros projetos performativos em áreas musicais distintas e participado na gravação de discos, jingles e filmes de animação. Desde 2009, é colaboradora do Laboratório de Música e Comunicação na Infância da Univer-

ANTÓNIO RODRIGUES studied flute at the Music School of the National Conservatory and musicology at the Faculty of Social Sciences and Humanities at the University of Lisbon, and did postgraduate work in musicology at the same Faculty. Since 2009 he has been a collaborator at the Laboratory of Music and Communication in Childhood at the Universidade Nova, Lisbon, where he organizes regular sessions of “Música de Colo” for parents and children from 0-7 years of age. He has worked as a teacher in various socioeducational contexts and collaborated with the Companhia de Música Teatral in projects such as “BebéBabá”, “Grande Bichofonia”, “Um Plácido Domingo”, “Babelim” and “Jardim Interior”.

FERNANDA LOPES graduated in musicology from the Faculty of Social Sciences and Humanities at the Universidade Nova, Lisbon. She studied music at the Gregorian Institute of Lisbon and guitar at the Music School of the National Conservatory and at the Academia de Amadores de Música. She is a writer, composer and singer. She has been part of innumerable performance projects in different musical areas and participated in the recording of discs, jingles and animated films. Since 2009 she has collaborated with the Laboratory of Music and Communication in Childhood at the Universidad Nova, Lisbon, where

cidade Nova de Lisboa, onde dinamiza sessões regulares de “Música de Colo” para Pais e Crianças dos 0-7 anos de idade. Participou em várias iniciativas do projeto Opus Tutti, nomeadamente nas experiências musicais “Um Plácido Domingo”, “Babelim” e “Jardim Interior”.

FILIFE LOPES é compositor, performer e investigador. Tem fortes afinidades com a música eletrónica e novas tecnologias, tendo colaborado também nas áreas do cinema, teatro ou vídeo-instalação. Em 2013 venceu o prémio europeu ECPNM para obras de música eletrónica em tempo-real, com uma peça em que usa o software desenvolvido por si “Do Desenho e do Som”. Atualmente realiza um doutoramento em Digital Media na Universidade do Porto e UT Austin, investigando acerca de som, espaço e identidade. Tem trabalhado com instituições como a Casa da Música, tendo sido curador da Digitópia e membro do Factor E. Colabora regularmente com a Companhia de Música Teatral, nomeadamente nos projetos Opus Tutti e “Pianoscópio”.

HELENA RODRIGUES é professora do Departamento de Ciências Musicais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Investigadora do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical, fundou o Laboratório de Música e Comunicação na Infância. Autora de publicações de natureza diversificada, é responsável pela introdução das ideias sobre a Teoria de Aprendizagem Musical de Edwin Gordon em Portugal. Foi Researcher Fellow da Royal Flemish Academy of Belgium for Science

she organizes regular sessions of “Música de Colo” for parents and children from 0-7 years of age. She has taken part in a number of initiatives of the Opus Tutti project such as the musical experiences “Um Plácido Domingo”, “Babelim” and “Jardim Interior”.

FILIFE LOPES is a composer, performer and researcher. He has a strong interest in electronic music and new technologies, and has also worked in cinema, theatre and video installation, in 2013 he won the ECPNM European prize for electronic music in real time, with piece using software designed by himself, “Do Desenho e do Som”. He is currently working on a doctorate in digital media at the University of Oporto and UT Austin, researching sound, space and identity. He has worked with such institutions as the Casa da Música, having been curator of Digitópia and a member of Factor E. He works regularly with the Companhia de Música Teatral, specifically on the Opus Tutti and “Pianoscópio” projects.

HELENA RODRIGUES lectures in the Department of Musicology in the Faculty of Social Sciences and Humanities of the Universidade Nova, Lisbon, is a researcher at the Centre for the Study of Sociology and Aesthetics of Music, and founded the Laboratory of Music and Communication in Childhood. The author of a number of publications of different kinds, she is responsible for the introduction of the ideas behind the Theory of Musical Learning by Edwin Gordon in Portugal. She was a Research Fellow of the Roy-

and the Arts. É diretora artística da Companhia de Música Teatral (www.musicateatral.com). Coordenou o projeto Opus Tutti. Coordena atualmente o projeto GermlnArte.

HENRIQUE FERNANDES é um músico de formação clássica mas com um percurso eclético, que o tem levado a explorar muitos outros territórios musicais, desde o rock à música experimental. Conjuga a atividade de professor de contrabaixo com uma variedade de outros interesses, nomeadamente a criação e exploração de novos recursos sonoros e a construção de instrumentos e esculturas musicais. Tem desenvolvido vários projetos artísticos, pedagógicos e de formação, que o têm levado a colaborar com instituições como o CCB, a Casa da Música ou a Fundação Serralves. É um colaborador regular da Companhia de Música Teatral, nomeadamente nos projetos “Bichofonia Concertante”, Opus Tutti, “Super-Sonics” e “Pianoscópio”.

JOAQUIM BRANCO é licenciado em Teoria e Formação Musical. Foi professor de piano durante doze anos. Atualmente é professor de Formação Musical no Orfeão de Leiria, onde exerce as funções de Direção Pedagógica. Leciona na Universidade de Aveiro a disciplina de Formação Auditiva. No âmbito das tecnologias, tem tido a cargo toda a cadeia de trabalho na feitura de CD's, desde a captação à masterização. Assim como a criação de aplicações de carácter pedagógico, nomeadamente em Max/MSP/Jitter. Tem colaborado com a Companhia de Música Teatral. Dirige o projeto “Sons

al Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts. She is artistic director of the Companhia de Música Teatral (www.musicateatral.com). She was the coordinator of the Opus Tutti project, and is currently coordinator of the GermlnArte project.

HENRIQUE FERNANDES is a classically-trained musician, but as followed an eclectic path which has led him to explore many other musical areas, from rock to experimental music. He combines working as a double-bass teacher with a number of other interests, such as the creation and exploration of new sound resources and the construction of musical instruments and sculptures. He has developed various artistic, pedagogical and educational projects, which has led him to collaborate with institutions such as the CCB, the Casa da Música and the Serralves Foundation. He collaborates regularly with the Companhia de Música Teatral, in such projects as “Bichofonia Concertante”, Opus Tutti, “Super-Sonics” and “Pianoscópio”.

JOAQUIM BRANCO graduated in music theory and education. He was a piano teacher for twelve years. He is currently professor of music education at the Orfeão de Leiria, where is he Pedagogical Director. He teaches aural training at the University of Aveiro. In the area of technology, he has been involved in every aspect of the production of CDS, from recording to mastering, as well as the creation of pedagogical applications for Max/MSP/Jitter. He has collaborated with

do Universo” em Leiria, centrado na exploração das potencialidades do Gamelão de Porcelana e Cristal, instrumento nascido no projeto Opus Tutti.

JORGE PARENTE, após vários trabalhos como ator, escolheu dedicar-se ao trabalho de corpo e voz trabalhando diretamente com Zygmunt Molik (cofundador do Teatro Laboratorium de Grotowski) com quem desenvolveu a sua missão pedagógica ligada à voz. Esta vertente do seu trabalho foi ainda complementada pelo estudo com Iseult Welsch do método psicofónico de Marie-Louise Aucher. Atualmente, paralelamente ao trabalho de ator, encenação e direção de atores, dedica-se ao ensino do método de Molik para profissionais do teatro, da música e do movimento em Inglaterra, Croácia, França, Noruega, Portugal, Brasil, Tailândia e Polónia. Desde 2005, colabora com a Universidade Sciences-Po de Paris como professor em arte oratória no módulo “Falar em público” e é interveniente no projeto FORCCAST.

PAULO FERREIRA RODRIGUES é professor adjunto na Escola Superior de Educação de Lisboa, onde se dedica à formação de músicos, educadores de infância e animadores socioculturais. Doutorado em Ensino e Psicologia da Música (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa) e pós-graduado em Dança em Contextos Educativos (Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa), tem particular interesse pela intervenção artístico-pedagógica através da música e da dança.

the Companhia de Música Teatral, and directs the “Sons do Universo” project in Leiria, based on the exploration of the potential of the porcelain and glass Gamelan, an instrument created within the Opus Tutti project.

JORGE PARENTE, after many years working as a professional actor, he decided to dedicate himself to the voice, under the guidance of the esteemed Zygmunt Molik (co-founder of Jerzy Grotowski’s Theatre Laboratorium). He later complemented his research with Iseult Welsch (2000/2001), a master of Marie-Louise Aucher’s Psychophony. Nowadays, alongside his acting and directing career, Jorge is dedicated to teaching Molik’s method to theatre, music and movement professionals in Brazil, Croatia, England, France, Norway, Portugal, Thailand and Poland. Since 2005 he has lectured on the art of public speaking at the University Sciences-Po in Paris and he is a contributor to the project FORCCAST.

PAULO FERREIRA RODRIGUES is assistant professor at the Higher School of Education in Lisbon, where he concentrates on training musicians, school teachers and sociocultural events organizers. He has a doctorate in the teaching and psychology of music from the Faculty of Social Sciences and Humanities of the Universidade Nova, Lisbon, and did post-graduate work in dance in educational contexts (Faculty of Human Motor Function, Technical University of Lisbon). He has a particular interest

Entre outras publicações, partilha com Ana Ferrão a autoria do livro e CD Sementes de Música para bebés e crianças (Editorial Caminho). É membro da equipa de investigação do CESEM. É coordenador executivo do projeto GermlnArte.

PAULO MARIA RODRIGUES obteve um PhD em Applied Genetics, estudou ópera no Post-Grad Opera Course da Royal Academy of Music e composição com Rolf Gehlhaar, em Londres. Foi Professor na Escola das Artes da Universidade Católica, Coordenador do Serviço Educativo da Casa da Música e Advanced Research Associate no Planetary Collegium. É Professor Auxiliar no Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro. Autor de múltiplos projetos artísticos e educativos, fundou a Companhia de Música Teatral, sendo o seu criador residente. Os seus projetos artísticos têm sido apresentados em Portugal, Espanha, Bélgica, Polónia, Finlândia, Alemanha, Áustria, Canadá, Dinamarca, Brasil e China e têm constituído a matéria sobre a qual tem refletido em publicações do foro académico, abordando a questão da arte como instrumento de desenvolvimento humano. Foi diretor artístico do projeto Opus Tutti. É, atualmente, o diretor artístico do projeto GermlnArte.

PEDRO RAMOS é coreógrafo/bailarino, investigador, ator, videasta, cantor lírico, professor de dança e Hatha Yoga, é licenciado pela Escola Superior de Dança, tendo frequenta-

in artistic-pedagogical work by means of music and dance. Amongst other publications, he wrote, with Ana Ferrão, the book and CD Sementes de Música para bebés e crianças (Editorial Caminho). He is a member of the CESEM research unit, and executive coordinator of the GermlnArte project.

PAULO MARIA RODRIGUES obtained his PhD in applied genetics, studied opera on the Post-Grad Opera Course of the Royal Academy of Music and composition with Rolf Gehlhaar in London. He taught at the School of Arts at the Catholic University, Coordinator of the Educational Department of the Casa da Música and Advanced Research Associate at the Planetary Collegium. He is Associate Professor at the Department of Communication and Art at the University of Aveiro. He is the creator of many artistic and educational projects, and founded the Companhia de Música Teatral, being its resident creator. His artistic projects have been presented in Portugal, Spain, Belgium, Poland, Finland, Germany, Austria, Canada, Denmark, Brazil and China, and has furnished the material upon which he has reflected in academic publications, discussing the question of art as an instrument of human development. He was artistic director of the Opus Tutti project and is currently artistic director of the GermlnArte project.

PEDRO RAMOS is a choreographer- dancer, researcher, actor, video producer, lyrical singer, teacher of dance and Hatha Yoga, and graduated from the Higher School of Dance,

do a Pós-graduação em Dança Movimento Terapia na UAL. Lecciona na Escola de Dança do Conservatório Nacional e Escola Superior de Artes e Design. Como intérprete tem trabalhado com vários criadores. É autor de várias criações: “Coexistência”, “Saindo do Escuro...”, “Minuto”, “VideoDança 06”, “Room”, “Diário Metafísico”, “Memória de uma Origem”, “InAdega”, “Orbita do cérebro na planta da mão”, “Atractor Estranho”, “Quadratura do Espaço Curvo” e “Coniunctio”. Tem sido premiado tanto a nível individual como coletivo. É um artista frequentemente convidado para projetos da CMT (“BebéBabá”, “AliBaBach”, “Babelim”, “Anatomia do Piano”, “ZYG”).

as well as undertaken postgraduate work in dance movement therapy at UAL. He teaches at the School of Dance of the National Conservatory and the Higher School of Arts and Design. As a performer he has worked with many artists. He is the author of “Coexistência”, “Saindo do Escuro...”, “Minuto”, “VideoDança 06”, “Room”, “Diário Metafísico”, “Memória de uma Origem”, “InAdega”, “Orbita do cérebro na planta da mão”, “Atractor Estranho”, “Quadratura do Espaço Curvo” and “Coniunctio”. He has received awards both individually and collectively. He is frequently invited to participate in projects organized by the CMT (“BebéBabá”, “AliBaBach”, “Babelim”, “Anatomia do Piano”, “ZYG”).