

PIANOS- CÓPIO

CONCEÇÃO E PRODUÇÃO
COMPANHIA DE
MÚSICA TEATRAL

PIANOSCÓPIO

Instalação Interativa

Notas de produção
NOVEMBRO 2013 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)

Agradecimentos

Conceção e Produção

FICHA ARTÍSTICA

CONCEÇÃO E PRODUÇÃO COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL **DIREÇÃO** PAULO MARIA RODRIGUES / **PIANOTRÓNICA** FILIPE LOPES / **SONOSCOPIA** HENRIQUE FERNANDES / **FIGURINOS** IZABEL ROCHA / **ESCALURA** ANA GUEDES E MIGUEL FERRAZ

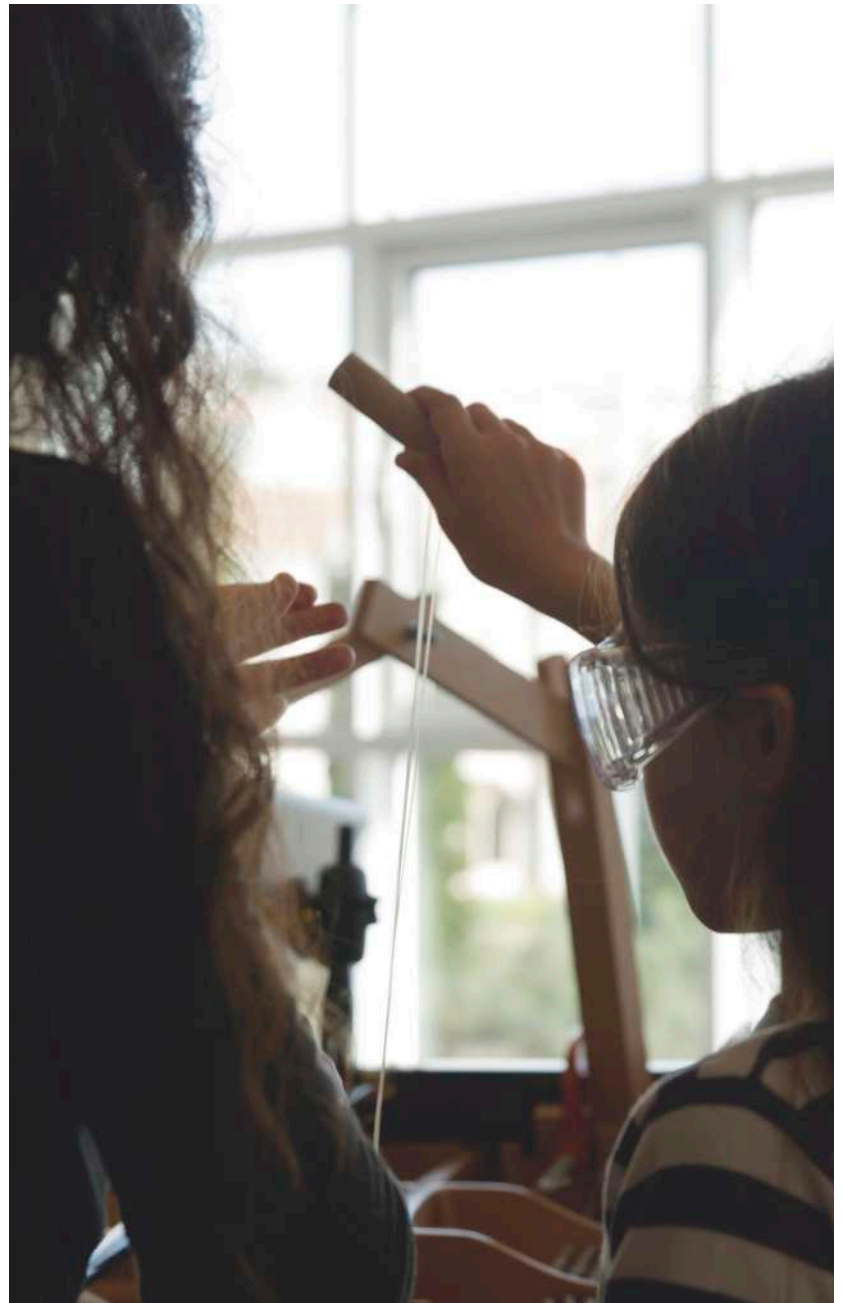
AGRADECIMENTOS FÁBRICA DAS ARTES, CCB / UNIVERSIDADE DE AVEIRO / UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA / PIANOS.PT / FERNANDO ROSADO, PIANOS

ARTISTIC CREDITS

CONCEPT & PRODUCTION COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL **DIRECTION** PAULO MARIA RODRIGUES / **SONOSCOPY** HENRIQUE FERNANDES / **PIANOTRONICS** FILIPE LOPES **COSTUMES** IZABEL ROCHA / **SCULPTURE** ANA GUEDES AND MIGUEL FERRAZ

ACKNOWLEDGMENTS FÁBRICA DAS ARTES, CCB / UNIVERSIDADE DE AVEIRO / UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA / PIANOS.PT / FERNANDO ROSADO, PIANOS

PIANOSCÓPIO

Instalação Interativa

por Paulo Maria Rodrigues

O trabalho de criação de constelações artístico-educativas da CMT tem-nos levado a explorar diferentes formas de abordar os recursos sonoros e envolver o público nos vários aspectos da construção de relações com a música – ouvir, fazer, criar, saber. O piano ocupa um papel importante nas criações da CMT e na Constelação ADP temos explorado técnicas e estéticas que nos permitem ver/ouvir o piano de formas muito diferentes das mais habituais.

Pianoscópio integra a “Constelação Anatomia do Piano” e assume-se como a vertente prática e participativa de alguns dos resultados a que chegámos com a nossa pesquisa. Ao desenvolvermos uma ideia que “desconstrói” o piano, queremos contribuir para a construção de uma visão mais profunda sobre a música, proporcionando uma oportunidade de descoberta e de expressão. Trata-se de uma experiência que transforma o piano num instrumento coletivo, uma instalação/escultura sonora capaz de produzir sons de imensas cores, um espaço para ser habitado por pessoas e soar em função das interações entre elas.

Mais do que uma obra acabada, o Pianoscópio é um universo e uma “linguagem” que pode tomar várias formas. Em primeiro lugar, é uma instalação interativa que pode ser visitada e explorada por qualquer pessoa. É também um workshop com duração de 45/60 minutos, centrado não só na exploração dos recursos sonoros, mas, sobretudo, na construção de peças de música que, tendo uma base pré-definida, se desenvolvem com a improvisação. Esta experiência foi pensada para escolas a partir do primeiro ciclo, famílias ou grupos mistos de pessoas a partir dos seis anos.

O Pianoscópio é ainda um instrumento de formação para educadores, artistas, músicos ou professores de música. Abordam-se aspetos teóricos do processo criativo que deu origem ao projeto e propõe-se um conjunto de actividades pensadas para o estímulo da criatividade e desenvolvimento de ideias próprias.

Por último, o Pianoscópio é também o espaço cénico/sonoro que acolhe um espetáculo que combina os recursos da instalação com a voz falada. Estas experiências podem ocorrer de forma autónoma ou em articulação, permitindo assim que o mesmo recurso possa ser potenciado de formas diversas.

The work of creating artistic-educational constellations by CMT has led us to explore different ways of approaching music. We have been searching for sound elements and musical instruments that can be made accessible to non-musicians, pathways to connect music with other arts and technology, multiple forms of interacting with audiences and involving them in the processes of making and creating music.

Pianoscópio is part of the “Anatomy of the Piano Constellation” and represents the practical and participative embodiment of some of the results of our research. By developing an idea that “deconstructs” the piano, we want to contribute to the construction of a more profound vision of music, creating an opportunity for discovery and expression. It represents an experience which transforms the piano into a collective instrument, a sound installation/sculpture capable of producing sounds of a myriad of colours, a space to be inhabited by people and produce sound as a result of their combined interaction.

More than just a completed work, Pianoscópio is a universe and a “language” that can take on various forms. In the first place, it is an interactive exhibit that can be visited and explored by anyone. It is also a workshop lasting between 45 and 60 minutes, based not only on an exploration of the different sound elements, but primarily on the construction of musical pieces that, having a pre-defined basis, are developed through improvisation. This experience was developed thinking of schools starting at primary level, families or mixed groups of people from aged six.

Pianoscópio is moreover a training tool for teachers, artists, musicians or music teachers. Theoretical aspects of the creative process which gave rise to the project are covered and a number of activities are proposed focusing on creative stimulation and the individual development of ideas.

Lastly, Pianoscópio is also a scenic/sound space that hosts a show that combines the resources of the installation with the spoken voice. These experiences can occur in an autonomous way or in combination, as such allowing the same sound element to be made use of in different ways.

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

O Pianoscópio é uma viagem ao encontro de um pequeno mundo privado onde partes de pianos e simples objetos percussivos despertam a invenção espontânea dos visitantes. Todos estes em pé de igualdade, dos novos aos velhos, conhecedores de música ou não, participam num espetáculo íntimo, único e irrepitível, contribuindo com os seus sons para um ambiente sonoro global que parece tudo absorver sem esforço. A organização desta instalação viva segue uma lógica inteligentemente concebida para que o despertar da vontade de tocar as tais partes de pianos – transformados em instrumentos nunca antes vistos – seja natural e não invasiva. Um projeto que limpa a alma. Obrigado aos seus autores.

António Chagas Rosa, Compositor

Eu gostei do quarto escuro e toda a forma como foi apresentado... tivemos muita diversão... foi bom experimentar as cordas do piano e ver os sons diferentes que elas fazem.

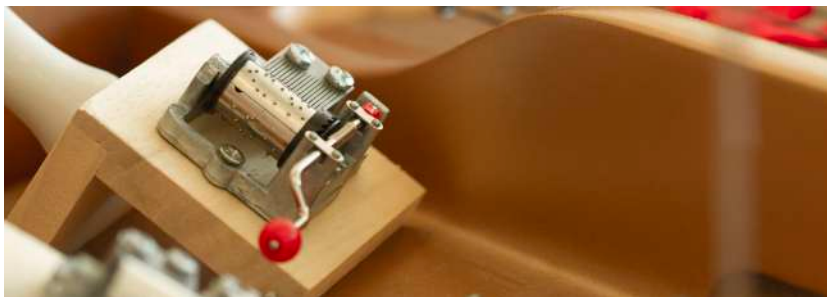
Amanda Tice, 8 anos

Pianoscópio is a voyage searching out a small private world where parts of the piano and simple percussion objects awaken the spontaneous invention of visitors. Everybody is placed at the same level, young and old, whether knowledgeable in music or not, participating in an intimate show, unique and unrepeatable, contributing their sounds to a global audible environment that seems capable of absorbing everything without effort. The organization of this living piece follows an intelligently conceived logic, meaning that the desire to touch the different parts of the piano – transformed into instruments never before seen – would be natural and non-invasive. A project that cleanses the soul. My thanks to its authors."

António Chagas Rosa, Composer

"I liked the dark room and everything about the way it was presented... we had lots of fun... it was great to experiment with the piano strings and see the different sounds that they make"

Amanda Tice, 8 years old

01.

02.

03.

LEGENDA

01. / 02. / 03.

Pianoscópio / Outubro 2013

BIG BANG, Festival Europeu de Música e Aventura para Crianças / CCB

Fotografia de João Goes

04.

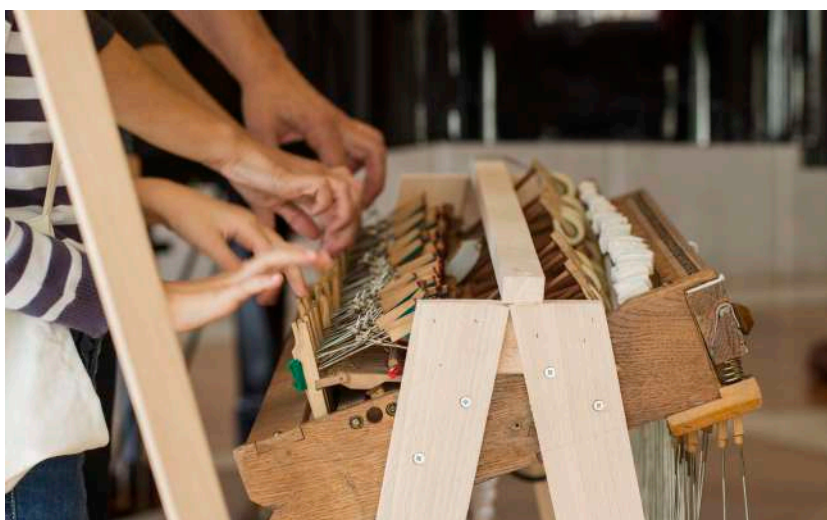
06.

05.

07.

08.

09.

10.

LEGENDA

04. / 10.
Pianoscópio / Novembro 2013
DeCA Universidade de Aveiro

05. / 06. / 07. / 08.
Pianoscópio / Outubro 2013
BIG BANG Festival Europeu de Música e Aventura para Crianças / CCB
Fotografia de João Goes

FICHA TÉCNICA

TIPOLOGIA

1) Instalação interativa **2)** Workshop
3) Formação **4)** Espetáculo de música cénica com execução musical ao vivo.

DESTINATÁRIOS

1) e 2) Pessoas a partir dos 6 anos (escolas, famílias, público em geral) **3)** Educadores, artistas, músicos ou professores de música **4)** Espetáculo recomendado para público geral.

DURAÇÃO

1) livre **2)** 45-60 min **3)** 3 horas **4)** 50 minutos.

TRANSPORTE DE CARGAS

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

MONTAGEM

2 períodos de 4 horas/cada com toda a equipa da Companhia e os técnicos da entidade acolhedora. No caso de ser programado o espetáculo, deverão prever-se dois períodos adicionais de 4 horas/cada.

CAMARINS

1 camarim masculino para 3 elementos, com duche. No caso de ser programado o espetáculo, deverá prever-se um segundo camarim feminino para 1 elemento (também com duche).

REQUISITOS DE CENA

Um piano (de quarto de cauda ou superior), sem tampo de modo a permitir ocasionalmente tocar com baquetas preparadas. Um segundo piano (vertical ou de quarto de cauda) pode ser incluído caso esteja disponível.

REQUISITOS DO PALCO

Palco com 10x8m (mínimo). O panejamento pode ser de acordo com a tipologia Alemã (colocação perpendicular à boca de cena) ou com cena aberta, devendo nesse caso existir uma cortina preta de fundo. A sala e o palco deverão ter as condições necessárias ao “Blackout” total em qualquer altura do dia ou noite.

OUTROS REQUISITOS TÉCNICOS

1 projetor de vídeo com uma potência mínima de 5000 ANSI lumens (poderá ser cedido pela Companhia) que deverá ser suspenso o mais elevado possível em relação ao nível do palco, 1 tela de projeção colocada no fundo do palco; cabos de áudio (XLR) em número e comprimento a designar consoante a implementação.

LUZ

Deverá ser montada uma luz geral (frentes e contras) de forma a iluminar os objetos cénicos. A montagem da luz é feita por técnicos do promotor, sob supervisão dos elementos da Companhia e não existe operação.

SOM

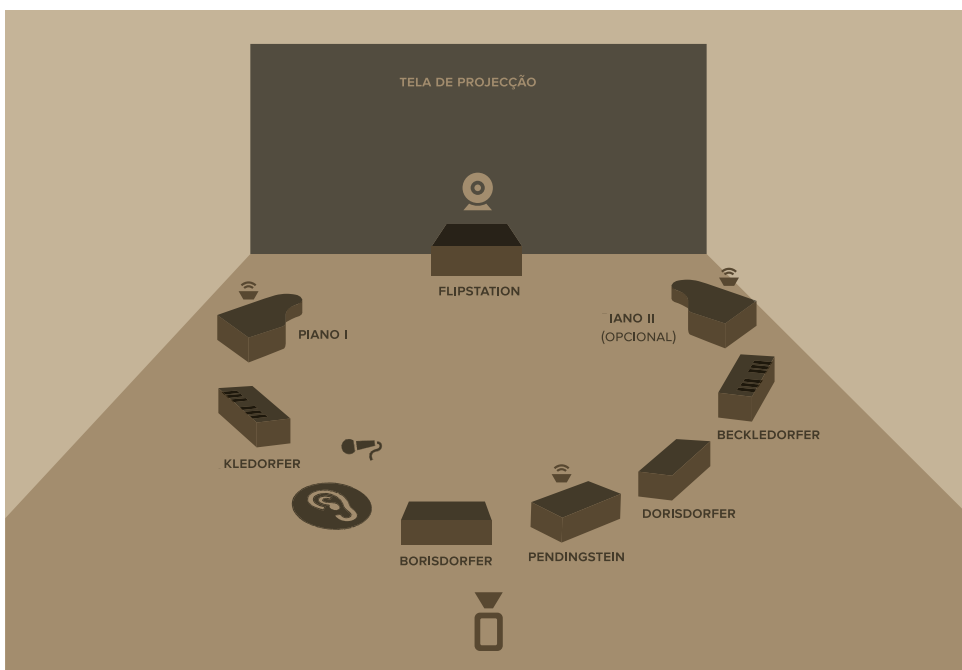
O som é amplificado por colunas de vibração instaladas nas peças da instalação. No caso do espetáculo, poderá ser necessário um reforço adequado à dimensão da sala.

RECURSOS HUMANOS

Técnicos da entidade acolhedora para trabalhos de montagem.

DESMONTAGEM DO ESPETÁCULO

4h com a totalidade dos membros da Companhia e técnicos da entidade acolhedora.

LEGENDA

- Microfone
- Colunas de Vibração
- Projetor de Vídeo
- Webcam

TECHNICAL RIDER

FORMAT

1) Interactive exhibit 2) Workshop
3) Training 4) Theatrical music show with live musical performance.

INTENDED PARTICIPANTS

1) and 2) People from aged 6 (schools, families, the general public) 3) Pre-school teachers, artists, musicians or music teachers 4) The show is suitable for the general public.

DURATION

1) variable 2) 45-60 min 3) 3 hours 4) 50 minuts.

EQUIPMENT TRANSPORTATION

The equipment is transported by the members of the Company on the day of setting-up.

SETUP

2 periods of 4 hours accompanied by the whole team from the Company and the technical staff from the host institution. If the production is part of a program, then an extra two periods of 4 hours each should be accounted for.

BACKSTAGE/ DRESSING ROOMS

1 male dressing room for three people, with shower. If the show is part of a program, then a second female dressing room should also be made available (also with shower facilities).

SCENERY REQUIREMENTS

One piano (baby-grand or grand), without a lid so as to occasionally allow use of pre-prepared mallets. A second piano (upright or baby grand) can be included if available.

STAGE REQUIREMENTS

A stage of 10m x 8m (minimum). The draping can be German style (perpendicular to the proscenium placement) or an open scene, in which case a black backdrop should be in place. The room and the stage should be capable of complete blackout at any time of day or night.

OTHER TECHNICAL REQUIREMENTS

1 video projector with a minimum power output of 5000 ANSI lumens (which can be supplied by CMT) that should be suspended as high as possible above the stage; 1 projection screen placed at the back of the stage; a number of XLR audio cables with lengths determined by the setup.

LIGHTING

General lighting should be in place (front and back) so as to light up the objects on the set. The lighting setup is the responsibility of the promoter, under the supervision of CMT staff, and no operation is necessary.

SOUND

Sound is amplified by vibration speakers which are placed in the exhibit pieces. In the case of a show, additional equipment may be necessary depending on the size of the room.

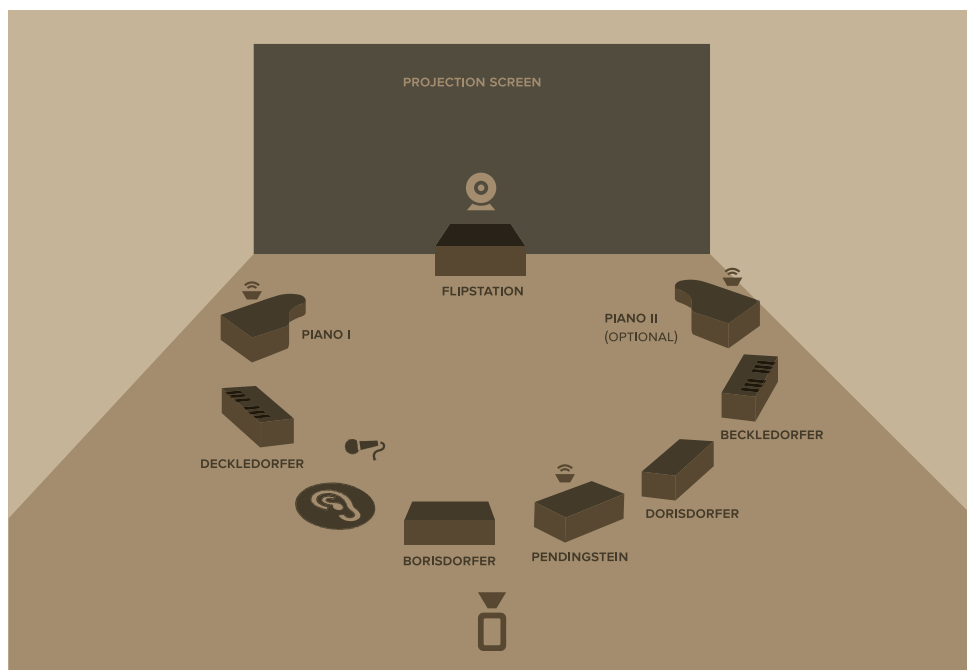
HUMAN RESOURCES

Technical staff from the host institution for putting up the set.

PACKING UP THE SHOW

3 hours with all the members of the Company and technical staff from the host institution, after the show.

IMPLEMENTATION SCHEME

CAPTION

- Microphone
- Colunas de Vibração
- Projektor de Vídeo
- Webcam

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: espectáculos, workshops, projectos 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 recepção 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

