

246 ZAG & Zoom

20-25 julho
/ July 20-25

Formação online
/ E-learning training

Formação em arte para a infância
e criação de performances
coletivas online

*/ Training in arts for childhood
and creation of collective
performances online*

INSCRIÇÕES
/ REGISTRATION INFO

cinereservas@cm-loule.pt

00 351 289 414 604

LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO
E FORMAÇÃO

*/ CREATION AND ARTISTIC
TRAINING LAB*

Um projeto da **Companhia de Música Teatral**
Co-Produção **Cine-Teatro Louletano**

DESTINATÁRIOS

Educadores de infância, professores, músicos e outros artistas.

DESCRIÇÃO

ZygZag&Zoom segue a natureza artística do trabalho da CMT (explorando múltiplas linguagens artísticas a partir de uma raiz musical) e a necessidade de explorar/questionar/descobrir/reinventar a utilização da plataforma Zoom.

Em ZygZag&Zoom os artistas-educadores da CMT exploram formas de “reaproximar” as pessoas, baseando o seu trabalho na partilha de experiências realizadas em trabalhos como “Poemário” e “Poemário Vivo”.

O título deste Laboratório remete para “zigzaguear”: “procura”, “pensamento divergente”, “disrupção” das direções pré-estabelecidas. Em ZygZag&Zoom coexistem: a ideia de embrião, célula matricial (ZYG - um dos trabalhos de referência da CMT); a metáfora da mudança e busca de direção (Zag); e Zoom (o nome da plataforma que usamos para ampliar a liberdade criativa dentro da restrição social).

FOR WHOM

Early childhood professionals, teachers, musicians and other artists.

GENERAL IDEA

ZygZag&Zoom combines the artistic nature of CMT's work with the need to explore / question / discover / reinvent the use of Zoom platform.

In ZygZag&Zoom, CMT artist-educators explore different ways of “bringing people together” (as it happened in “Poemário” and “Poemário Vivo”).

The title of this Laboratory refers to “zigzagging”: “search”, “divergent thinking”, “disruption” of pre-established canons. In ZygZag&Zoom coexist: the idea of an embryo, a matrix cell (ZYG is also the name of a CMT production); the metaphor of change and search for new directions (Zag); and Zoom (the name of the platform we use to expand creative freedom during confinement time).

OBJETIVOS

- *Vivenciar experiências de aprendizagem artística multidisciplinar alicerçadas na música.*
- *Ter acesso a experiências de aprendizagem centradas em processos de partilha, interação e criatividade, usando a plataforma Zoom.*
- *Explorar novas formas de potenciar a comunicação entre pessoas, tendo como base a criação coletiva usando recursos online.*
- *Observar performances ao vivo por um conjunto de artistas da CMT, adquirindo novos vocabulários expressivos.*
- *Adquirir novas perspetivas e ferramentas de trabalho com relevância no relacionamento à distância com alunos e pessoas em geral.*
- *Participar na apresentação final de um espetáculo na plataforma Zoom aberto a algum público online.*

GOALS

- *Experience multidisciplinary artistic learning experiences rooted on music.*
- *Access innovative learning experiences centered on interaction and creativity, using Zoom platform.*
- *Explore new ways of communication enhancement between people, through collective creation.*
- *Acquire new expressive vocabulary by observing live performances by CMT team.*
- *Acquire new perspectives and tools relevant for e-learning experiences.*
- *Participate in a final presentation of artistic work on Zoom platform (open to online audience).*

MENTOR HONORÁRIO

Colwyn Trevarthen

Universidade de Edimburgo, Reino Unido

ARTISTAS/FORMADORES

Gustavo Paixão

Companhia de Música Teatral

Helena Rodrigues

CESEM - NOVA FCSH

Companhia de Música Teatral

M. Inês Silva

Companhia de Música Teatral

Jorge Graça

CESEM - NOVA FCSH

Companhia de Música Teatral

Mariana Miguel

CESEM - NOVA FCSH

Companhia de Música Teatral

Mariana Vences

CESEM - NOVA FCSH

Companhia de Música Teatral

Paulo Maria Rodrigues

DeCa, Universidade de Aveiro

Companhia de Música Teatral

Rita Roberto

Na Orla

Companhia de Música Teatral

HONORARY MENTOR

Colwyn Trevarthen

Edinburgh University, United Kingdom

ARTISTS/TEACHERS

Gustavo Paixão

Companhia de Música Teatral

Helena Rodrigues

CESEM - NOVA FCSH

Companhia de Música Teatral

M. Inês Silva

Companhia de Música Teatral

Jorge Graça

CESEM - NOVA FCSH

Companhia de Música Teatral

Mariana Miguel

CESEM - NOVA FCSH

Companhia de Música Teatral

Mariana Vences

CESEM - NOVA FCSH

Companhia de Música Teatral

Paulo Maria Rodrigues

DeCa, Universidade de Aveiro

Companhia de Música Teatral

Rita Roberto

Na Orla

Companhia de Música Teatral

PROGRAMA / PROGRAMME

MÓDULO I - 1Z (ZYG)

SEGUNDA/MONDAY, 20 JUL

10h00-13h00 Receção e Boas Vindas / *Reception and Welcome*

Exploração de ideias a partir da apresentação de “Poemário” e “Poemário Vivo” / *Brainstorming based on the presentation of “Poemário” e “Poemário Vivo”*

TERÇA/TUESDAY, 21 JUL

10h00-13h00 Apresentação e discussão de recursos artístico-educativos / *Presentation and discussion of new artistic-educational tools*

MÓDULO II - 2Z (ZYGZAG)

QUARTA/WEDNESDAY, 22 JUL

10h00-13h00 Exploração de novas experiências artístico-educativas / *Exploration of new artistic-educational ideas*

QUINTA/THURSDAY, 23 JUL

14h30-17h30 Criação de experiências performativas em grupo / *Creation of collective performance experiences*

MÓDULO III - 3Z (ZYGZAG&ZOOM)

SEXTA/FRIDAY, 24 JUL

14h30-17h30 Ensaio Geral / *General Rehearsal*

SÁBADO/SATURDAY, 25 JUL

20h00-23h00 Ensaio e Apresentação / *Rehearsal and Performance*

Discussão e Reflexão final / *Final discussion*

FICHA ARTÍSTICA / CREDITS

Conceção / Creation: Companhia de Música Teatral

Produção / Production: Cine-Teatro Louletano e Companhia de Música Teatral

Direção Artística / Artistic direction: Paulo Maria Rodrigues

Criação Plástica / Scenary: Miguel Ferraz e Paulo Rodrigues

Artistas/Formadores / Artists/Teachers: Gustavo Paixão, Helena Rodrigues, M. Inês Silva, Jorge Graça, Mariana Miguel, Mariana Vences, Paulo Maria Rodrigues, Rita Roberto

Coordenação Geral / General Coordination: Helena Rodrigues

Coordenação Executiva / Executive Coordination: Mariana Vences

Gestor de Projeto / Project Manager: Artur Silva

INSCRIÇÕES LIMITADAS / APPLICATION AND REGISTRATION INFO

Email: cinereservas@cm-loule.pt

Telefone / Phone number: 00 351 289 414 604

PARCERIAS

LAMCI

LABORATÓRIO DE
MÚSICA E COMUNICAÇÃO
NA INFÂNCIA

CENTRO DE ESTUDOS DE
SOCIOLOGIA E ESTÉTICA
MUSICAL
CES|E|LM

APOIOS

BIOGRAFIAS DOS ARTISTAS/FORMADORES / *TEACHERS/ARTISTS BIOGRAPHIES*

GUSTAVO PAIXÃO, natural de Câmara de Lobos, Madeira, iniciou os seus estudos na área da música aos 6 anos de idade no GCEA – Gabinete Coordenador de Educação Artística. Em 2019, licenciou-se em Música na Comunidade pela Escola Superior de Educação de Lisboa e Escola Superior de Música de Lisboa. Durante o seu percurso académico, complementou os conhecimentos adquiridos no curso frequentando múltiplas ações de formação, destacando as Formações Imersivas em Arte para a Infância Jardim Interior e Dabo Domo da Companhia de Música Teatral (CMT). Durante o verão de 2018, obteve uma bolsa de estudos internacional para participar no programa ISU – International Summer Universities em Fulda, Alemanha, que lhe permitiu abrir perspectivas no âmbito da Musicoterapia. Em 2019, com o programa internacional Erasmus+, estudou Educação Musical na Charles University em Praga, República Checa. Iniciou recentemente um curso de quatro anos sobre Pedagogia Waldorf. Atualmente, é professor de Expressão Musical no âmbito de Atividades de Enriquecimento Curricular e participa em três projetos corais. É maestro de um coro sénior no Centro Cultural de Oeiras, Lisboa. Como instrumentista, faz parte do projeto MUTRAMA – Música Tradicional Madeirense Revisitada, liderado pelo guitarrista André Santos. Colabora atualmente com a CMT em Poemário, Poemário Vivo e no projeto Mil Pássaros.

GUSTAVO PAIXÃO, born in Câmara de Lobos, Madeira, started his music studies at age 6 at GCEA – Gabinete Coordenador de Educação Artística. In 2019, he graduated in Community Music (Escola Superior de Música de Lisboa and Escola Superior de Educação de Lisboa). During university, in addition to the knowledge acquired in the course, he took part in several music related workshops, some of which: DABO DOMO – Formação Imersiva em Arte para a Infância” and “Formação Imersiva em Arte para a Infância – Jardim Interior”. During the summer of 2018, he won an international scholarship to be part of the ISU – International Summer Universities project in Fulda, Germany. In 2019, with the international Erasmus+ programme, he spent one semester at Charles University in Prague, Czech Republic, studying Music Education. Currently, Gustavo teaches Music in Escola EB 1 D. Pedro V, in Linda-a-Velha, Lisboa and has also started a four year course in Waldorf Pedagogy. He collaborates, as a conductor, with three choral projects, one of them a community choir. He also started conducting an elderly choir in Centro Cultural de Oeiras, Lisboa. As an instrumentist he is part of the project entitled MUTRAMA – Música Tradicional Madeirense Revisitada, led by the jazz guitarist André Santos. Currently he started collaborating with CMT – Companhia de Música Teatral in Mil Pássaros project.

HELENA RODRIGUES é professora Associada com Agregação 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, divulga as ideias sobre a teoria de aprendizagem musical de Edwin Gordon em Portugal desde 1994. Desde 2002 tem recebido a influência das ideias de Colwyn Trevarthen; desde 2010 tem-se interessado pelas áreas do teatro físico e da educação somática. O conjunto destes e outros saberes tem-na levado a formular uma proposta original de formação, visando contribuir para uma melhoria dos cuidados na infância. Foi Researcher Fellow da Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts. É diretora artística da Companhia de Música Teatral. Entre outros, coordenou o projeto Desenvolvimento Musical na Infância e Primeira Infância, apoiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, e os projetos Opus Tutti e GermlnArte apoiados pela Fundação Calouste Gulbenkian. É frequentemente convidada para apresentar conferências e workshops em Portugal e no estrangeiro.

HELENA RODRIGUES is Associate Professor at NOVA School of Social Sciences and Humanities, Univeridade NOVA de Lisboa, and the founder of Laboratory for Music and Communication in Infancy of the research unit CESEM at the same institution. She was a Research Fellow at Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts. She has been a disseminator of Edwin Gordon's music learning theory in Portugal since 1994. Since 2002 Colwyn Trevarthen has been another strong influence on her work. Beginning in 2010 she started studying on physical theatre and somatic education domains. Aiming to improve practices for infancy, she has been developing an innovative approach to training that she defines as "opening the gates on communicative musicality". She is also one of the founders of Companhia de Música Teatral, a group that has specialized in creating artistic and educative projects that have Music at the root of interdisciplinary practice. She coordinated Opus Tutti, a project that created and implemented community artistic practices for infancy and early childhood and GermlnArte, a project concerned with training of people working on these areas. She has been publishing regularly and is often invited to lecture and give workshops over the world.

JORGE GRAÇA é doutorando na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas de Lisboa em Ciências Musicais, onde desenvolve investigação em Música na Comunidade. Obteve o grau de Mestre em Ensino da Música (Saxofone) pela Universidade de Aveiro (2016). Foi professor de Saxofone, Classe de Conjunto e Música e Tecnologias Informáticas no Conservatório de Música David de Sousa na Figueira da Foz de 2014 a 2020. Na área da etnomusicologia, colaborou com o projeto de patrimonialização do Cantar dos Reis em Ovar, em colaboração com investigadores do INET-md (Universidade de Aveiro). É saxofonista e compositor, tendo-se apresentado por todo o país em conjunto com o quarteto Noscalla, do qual é membro fundador. Atualmente dedica-se a projetos a solo com enfoque na música eletrónica e na performance auxiliada por tecnologias. Está também a trabalhar no primeiro álbum do seu projecto Fauxclore.

JORGE GRAÇA is currently a Musical Sciences PhD student at the Faculty of Human and Social Sciences in Lisbon. His research is focused on Community Music. He obtained his master's degree in Music Teaching (Saxophone) at the University of Aveiro (2016). He taught Saxophone, Chamber Music and Electronic Music at the David de Sousa's Music Conservatorium in Figueira da Foz from 2014 until 2020. In the area of Ethnomusicology, he collaborated with the process of registering Cantar os Reis of Ovar in the national intangible heritage matrix, in tandem with other researchers from INET-md (University of Aveiro). He's a saxophonist and composer and has toured the country with the Noscalla Saxophone Quartet, of which he is a founding member. Currently he focuses on solo electronic music projects and technology-mediated performance. He's working on the first album of his project Fauxclore.

M. INÊS SILVA nasceu em 1998 em Vila Nova de Famalicão. Em criança, deu voz aos CDs da Enciclopédia da Música com Bicho da Companhia de Música Teatral (CMT). Iniciou os seus estudos musicais aos 10 anos no CCM – Centro de Cultura Musical. Em 2016, concluiu o 8º grau de piano e, 3 anos mais tarde, licenciou-se em Música na Comunidade pela Escola Superior de Educação de Lisboa e Escola Superior de Música de Lisboa. Ao longo do seu percurso académico, participou em workshops de dança contemporânea, de improvisação vocal e de corpo e voz e teve aulas de canto, técnica vocal e movimento. Participou nas ações de Formação Imersiva em Arte para a Infância Jardim Interior e Dabo Domo, especialmente importantes para a sua aprendizagem. Em paralelo, participou nos seguintes projetos da Companhia de Música Teatral: Poemário e Poemário Vivo, Babelim, Noah, Orizuro, PaPI Opus 8 e Murmuratorium em Portugal Continental e Açores, Dinamarca, Finlândia, França e Noruega. Foi “guest speaker” na RESEO Spring Conference 2018, em Bern, Suíça.

M. INÊS SILVA was born in 1998 in Vila Nova de Famalicão. As a child, she participated in the recording of *Enciclopedia a Música com Bicho* (CD) of CMT. M. Inês Silva started her music studies at age 10 at CCM - Centro de Cultura Musical. In 2016, she achieved 8th grade of piano and three years later graduated in Community Music (bachelor degree) from Escola Superior de Música de Lisboa and Escola Superior de Educação de Lisboa. Throughout her studies, she took part in a large variety of activities such as contemporary dance, vocal improvisation, body and voice workshops, singing, vocal technique, theater and movement lessons. It is worth mentioning the workshops “DABO DOMO - Formação Imersiva em Arte para a Infância” and “Formação Imersiva em Arte para a Infância - Jardim Interior” in which she participated. Furthermore, Inês got involved in a wide range of projects with CMT - Companhia de Música Teatral and also performed in the following: Babelim, Noah, Orizuro, PaPI Opus 8 and Murmuratorium in Portugal, Denmark, Finland, France and Norway. In addition to that, she participated as a guest speaker in RESEO Spring Conference 2018, in Bern, Switzerland.

MARIANA MIGUEL exerce a sua actividade profissional enquanto pianista, percussionista e artista multidisciplinar. É licenciada em Música (Piano), pela Universidade de Évora, e frequenta o mestrado em Performance (Piano) na mesma universidade, sob orientação de Ana Telles. Tem desenvolvido e apresentado trabalho em que o piano assume um papel central, numa linguagem experimental e de improvisação, em diálogo com outras artes. Integra o grupo de percussão criativa CRASSH (WeTumTum) e interessa-se pela interação e colaboração entre pessoas, artistas e públicos.

Colabora com a Companhia de Música Teatral nas constelações Anatomia do Piano (Pianoscópio), Gamelão de Porcelana e Cristal, e Metamorfose, assumindo diferentes papéis (facilitadora, intérprete, criativa). É colaboradora do LAMCI-CESEM, da Escola de Artes da Bairrada, e leciona na MUSA (Escola de Música de Aveiro).

***MARIANA MIGUEL** is a pianist, percussionist and multidisciplinary artist. She graduated in Music (Piano), in Universidade de Évora, where she currently attends the master's degree in Performance (Piano), with Ana Telles. She has developed and presented work where the piano takes a central role, in an experimental and improvisational language and in dialogue with other arts. She's part of the creative percussion group CRASSH (WeTumTum) and takes an interest in interaction and collaboration with people, artists and audiences. She collaborates with Companhia de Música Teatral in the artistic-educative constellations Anatomia do Piano (Pianoscópio), Gamelão de Porcelana e Cristal and Metamorfose, taking roles as a facilitator, performer and creative. She's a collaborator at LAMCI-CESEM, at Escola de Artes da Bairrada, and teaches at MUSA (Escola de Música de Aveiro).*

MARIANA VENCES concluiu o curso de Música e Novas Tecnologias na Escola Profissional de Imagem, a Licenciatura em Flauta Transversal na Escola Superior de Música de Lisboa e o Mestrado em Ensino de Educação Musical no Ensino Básico na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa. Foi bolsreira de investigação do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical com o qual colabora ainda como investigadora. Tem-se interessado pelas áreas da Psicologia, Educação Musical e Arte para a Infância, tendo-se dedicado especialmente à observação de comportamentos de crianças durante espetáculos músico-teatrais. Tem participado, como co-autora, em publicações na área da Arte para a Infância. Trabalhou em várias escolas de música como professora de Flauta Transversal e Coro. Trabalhou também como professora e coordenadora da disciplina de Educação Musical. Como flautista, colaborou com orquestras, grupos de câmara e participa em espetáculos e sessões de música para bebés. Tem participado em várias iniciativas educativas e artísticas da Companhia de Música Teatral.

***MARIANA VENCES** has completed a Music and New Technologies course at the Escola Profissional de Imagem, a Flute Master's Degree at the Lisbon Superior School of Music and the Master's Degree in Music Education in Basic Education at the Faculty of Social Sciences and Humanities of NOVA (FCSH/NOVA). She is a research fellow of CESEM – NOVA FCSH, from which she received a research grant (2017-2019). She has been interested in areas such as Psychology, Music Education and Arts for Childhood, being especially dedicated to the observation of children's behavior during music-theater performances. She has participated, as a co-author, in publications in Arts for Childhood. She has worked in several music schools as a Flute and Choir teacher. She also worked as a teacher and coordinator of the Music Education discipline. As a flutist she has collaborated with orchestras, chamber groups and participates in shows and music sessions for babies. She has participated in several educational and artistic initiatives of Companhia de Música Teatral.*

PAULO MARIA RODRIGUES tem exercido a sua atividade profissional como compositor, intérprete, diretor artístico e educador. Após um percurso académico paralelo em Ciência e Música que o levou a concluir um doutoramento em Genética e Bioquímica na University of East Anglia e uma Pós-Graduação em Ópera na Royal Academy of Music, Londres, dedicou-se à conceção e direção de trabalhos no âmbito da Música Teatral. Colaborou com artistas dos mais variados campos e iniciou vários projetos transdisciplinares, entre os quais Bach2Cage e a Companhia de Música Teatral (CMT). Com a CMT tem desenvolvido um conjunto de projetos artísticos e educativos que emergem de incursões da música nos territórios de outras linguagens artísticas e tecnologia. Entre 2006 e 2010 foi Coordenador do Serviço Educativo da Casa da Música, tendo sido responsável por um vasto programa de atividades que se caracteriza pela abrangência de públicos e diversidade de propostas que se centram em formas diretas de relação com a música. 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 Professor Convidado na Escola das Artes da Universidade Católica do Porto, Advanced Associate Researcher do Planetarium Collegium e é Professor Auxiliar do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro.

PAULO MARIA RODRIGUES is a composer, performer, artistic director and educator. After completing a PhD in genetics and biochemistry at the University of East Anglia, he resumed earlier music studies and graduated in Opera at the Royal Academy of Music, London, and composition with Rolf Gehlhaar. His interest in Music Theatre led him to collaborate with artists in different fields and start several multidisciplinary projects, including Bach2Cage and Companhia de Música Teatral. With Companhia de Música Teatral he has developed many artistic and educational projects, exploring the intersection of music and other artistic languages and technology, and addressing the idea of art has a tool for human development. Some of this work has been presented in Portugal, Spain, Belgium, Poland, Finland, Germany, Austria, Canada, Denmark, Brazil and China and has appeared in academic publications. Between 2006 and 2010, as Coordinator of Educational Services of Casa da Música, he was responsible for conceiving and implementing a vast and eclectic program of activities, including projects for the disabled, communities, schools and families. He was Visiting Professor at the School of Arts of the Catholic University of Porto, Associate Researcher at the Advanced Planetarium Collegium and is currently an Assistant Professor in the Department of Communication and Art at the University of Aveiro.

RITA ROBERTO é licenciada em Artes Plásticas / Pintura (Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, 2006) e mestre em Dança (Solo/Dance/Authorship) (UdK - Universidade de Artes de Berlim, 2009). Entre 1999 e 2007 desenvolveu formação independente em dança contemporânea, passando pela escola de formação da Companhia de Dança Contemporânea de Évora (CDCE), Centro em Movimento (Lisboa), Fórum Dança (Lisboa), Dock 11 (Berlim) e Maraméo (Berlim). Durante este período trabalhou como intérprete em várias produções da CDCE (2001-2007). Apresenta trabalho artístico desde 2004, em contexto expositivo, salas de espetáculo e publicações, a solo e com outros artistas. Desde 2008 desenvolve projetos educativos nas áreas de artes plásticas e performativas, em espaços culturais e em contexto escolar; é professora de Dança e Música no Externato Fernão Mendes Pinto, em Lisboa; em 2018/2019 integra a equipa de formadores do Centro de Formação Artística do Teatro da Voz. Trabalha com Pedro Ferreira no atelier Na Orla, dedicado à criação artística, investigação, formação, e construção de instrumentos musicais. É intérprete em Orizuro, da Companhia de Música Teatral.

RITA ROBERTO is graduated in Fine Arts – Painting, in 2006, by the Faculty of Fine Arts, University of Lisbon (FBAUL); received the degree Master of Arts “Solo/Dance/Authorship”, in 2009, at UdK (Universität der Künste) Berlin. Between 1999 and 2007 has developed independent training in contemporary dance, in the dance school of CDCE (Contemporary Dance Company of Évora), Centro em Movimento (Lisboa), Fórum Dança (Lisboa), Dock 11 (Berlin) and Maraméo (Berlin). During this period, worked as a dancer in several productions by CDCE. Presents artistic work since 2004, in the form of exhibitions, performances and publications. Since 2008, works in educational projects in performance and visual arts, in scholar context and cultural venues; teaches Dance and Music at Externato Fernão Mendes Pinto (Lisbon) since 2017; in 2018/2019 joins the Centre of Artistic Training at Teatro da Voz (Lisbon). Works with Pedro Ferreira at Na Orla, an atelier dedicated to artistic creation, research, training, and the construction of musical instruments. Performs in Orizuro, by Companhia de Música Teatral.