

ZYG

Um projeto
da Companhia de Música Teatral
em cocriação com a dybwikdans

ZYG

**Notas de produção
ABRIL 2016 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)

Cocriação / Co-creation

Companhia de
Música Teatral

dybwikdans

Apoios / Support

Primeiros Passos

FICHA ARTÍSTICA

COORDENAÇÃO DO PROJETO COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL
DIREÇÃO ARTÍSTICA PAULO MARIA RODRIGUES E SIRI DYBWIK
COREOGRAFIA SIRI DYBWIK
MÚSICA NILLS CHRISTIAN FOSSDALL E PAULO MARIA RODRIGUES
RECURSOS EDUCATIVOS HELENA RODRIGUES
ESPAÇO CÉNICO MIGUEL FERRAZ
BLOBOBJECTS IZABEL ROCHA
CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO PLÁSTICA RAQUEL GOMES
FIGURINOS EVELYNE ROHRER
ELETRÓNICA RUI PENHA
INTÉPRETES PEDRO RAMOS E SANDRA ROSADO

EM COPRODUÇÃO COM A **FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELÉM/FÁBRICA DAS ARTES.**

A COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL É FINANCIADA PELO MINISTÉRIO DA CULTURA - DIREÇÃO GERAL DAS ARTES. A DYBWIKDANS É FINANCIADA POR STAVANGER KOMMUNE E ROGALAND FYLKESKOMMUNE.

DEDICADO A **COLWYN TREVARTHEN.**

ARTISTIC CREDITS

PROJECT COORDINATION COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL
ARTISTIC DIRECTOR PAULO MARIA RODRIGUES AND SIRI DYBWIK
CHOREOGRAPHY SIRI DYBWIK
MUSIC NILLS CHRISTIAN FOSSDALL AND PAULO MARIA RODRIGUES
EDUCATIONAL RESOURCES HELENA RODRIGUES
SCENIC SPACE MIGUEL FERRAZ
BLOBOBJECTS IZABEL ROCHA
PLASTIC ARTS CONSULTANT RAQUEL GOMES
COSTUMES EVELYNE ROHRER
ELECTRONICS RUI PENHA
PERFORMERS PEDRO RAMOS AND SANDRA ROSADO

IN CO-PRODUCTION WITH **CENTRO CULTURAL DE BELÉM/FÁBRICA DAS ARTES.**

COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL IS FINANCED BY **MINISTÉRIO DA CULTURA - DIREÇÃO GERAL DAS ARTES.**
DYBWIKDANS IS FINANCED BY **STAVANGER KOMMUNE AND ROGALAND FYLKESKOMMUNE.**

DEDICATED TO **COLWYN TREVARTHEN.**

ZYG

Especialmente pensada para crianças dos 0 aos 36 meses, num formato íntimo e original, ZYG resulta duma parceria entre a Companhia de Música Teatral, a Fábrica das Artes e a companhia de dança contemporânea norueguesa dybwikdans, com o apoio do programa Pegada Cultural | Primeiros Passos. ZYG é uma experiência artística num dispositivo cénico habitado por som onde várias linguagens artísticas se cruzam para criar um espaço poético imersivo que expande e questiona as fronteiras entre a comunicação, o jogo informal, a descoberta dos sentidos e o instinto da arte. ZYG é simultaneamente uma instalação e uma performance pensadas para os mais pequenos. Pode integrar também uma conferência-performance e/ou uma acção de formação que permitem comunicar ao público em geral alguns dos princípios que orientam as nossas ideias sobre criação artística para a infância e sobre a importância das artes como instrumento de desenvolvimento social e humano.

Specially conceived for children between 0 to 36 months, in an intimate and original format, ZYG has resulted from a partnership between Companhia de Música Teatral, Fábrica das Artes and the Norwegian contemporary dance company dybwikdans, with the support of the Cultural Foot Print | First Steps Programme. ZYG is an artistic experience within a scenic device inhabited by sound where various artistic languages meet to create an immersive poetic space which expands and questions the boundaries between communication, informal play, the discovery of the senses and the instinct for art. ZYG is at the same time an installation and performance designed for the little ones. It is also possible to join together a conference-performance or a training activity so as to communicate to the general public some of the principles guiding our ideas concerning artistic creation for children and the importance of the arts as an instrument for social and human development.

INSTALAÇÃO

TIPOLOGIA
Instalação.
DESTINATÁRIOS
Bebés dos 0 aos 36 meses acompanhadas de um adulto. A lotação é de 6 bebés e 6 adultos. No caso de sessões para creches poderão ser organizados grupos até 9 bebés e 3 educadores.
DURAÇÃO
Tempo de visita livre.
ASSISTENTES DE SALA
A assegurar pela entidade de acolhimento.

O dispositivo cénico de ZYG é uma estrutura de elementos de madeira articulados que definem um espaço poético: uma casa, um ventre, um ovo, um ser vivo, ou isso tudo e nada disso, talvez apenas um convite à imaginação. Um conjunto de objectos de formas orgânicas coloridas (“blobojects”), num chão branco, complementa os elementos de madeira. O conjunto resulta numa estrutura aberta, em comunicação com o exterior, onde o diálogo entre o vazio e as linhas orgânicas da madeira criam a sensação de espaço delimitado, íntimo, acolhedor, convidativo ao entrar e ao estar. O som é o outro elemento essencial na definição do espaço e foi concebido segundo a mesma ideia de criar uma envolvência, simultaneamente física e poética. Quatro pontos independentes de difusão sonora estão integrados na estrutura, produzindo um manto sonoro onde coabitam sons electrónicos, da paisagem sonora, da voz humana, de objectos ou instrumentos alternativos, algumas memórias de projectos anteriores concebidos para os mais pequenos, mas aqui surgindo de forma quase inesperada. Da mesma forma que a estrutura é um convite à imaginação e ao estar, o som, a música, propõe a possibilidade de ouvir de formas muito diferentes e pessoais, a várias “vozes” seguindo vários trilhos possíveis desvendados pela escuta, seja a do ouvido ou a de outra qualquer forma de perceber a vibração que emana do espaço. A fruição de ZYG em “modo instalação” é livre devendo apenas respeitar a lotação (um máximo de 6 bebés e 6 adultos simultaneamente no espaço).

INSTALLATION

TYPОLOGY
Installation.
TARGET AUDIENCE
Babies from 0 to 36 months accompanied by an adult. The number of places is 6 babies and 6 adults. In the case of sessions for crèches, groups of up to 9 babies and 3 nursery nurses can be arranged .
DURATION
Free visit time.
ROOM ATTENDANTS
Supplied by the host entity.

The scenic device for ZYG is a structure of linked wooden elements which define a poetic space: a house, a womb, an egg, a living being, or all of this or none of this - perhaps just an invitation to imagine. A set of objects of coloured organic forms (“blobojects”), on a white floor, complements the wooden elements. This set results in an open structure, in communication with the exterior, where the dialogue between the emptiness of the organic lines of the wood creates the sensation of a delimited, intimate, warm space inviting you to enter and to be. The sound is another essential element in defining the space and was conceived following the same idea of creating a surrounding which is physical and poetic at the same time. Four independent points broadcasting the sound are integrated within the structure, producing a mantle of sounds where electronic sounds, soundscapes, objects or alternative instruments co-inhabit, some carrying memories of previous projects composed for the little ones, but here arising in an almost unexpected manner. Just as the structure is an invitation to the imagination and being, the sound, the music, suggests the possibility of hearing many different personal forms, the various “voices” following various possible paths unravelled through listening, whether from the ear or any other form of understanding the vibration emanating from the space. The enjoyment of ZYG in “installation mode” is free and only restricted to the number of places (a maximum of 6 babies and 6 adults in the space at the same time).

PERFORMANCE

TIPOLOGIA
Performance.
DESTINATÁRIOS
Bebés dos 0 aos 36 meses acompanhadas de um adulto. A lotação é de 6 bebés e 6 adultos. No caso de sessões para creches poderão ser organizados grupos até 9 bebés e 3 educadores.
DURAÇÃO
Aproximadamente 20 minutos.
NÚMERO DE APRESENTAÇÕES
Poderão ser programadas até um máximo de 6 apresentações por dia (as apresentações devem ser programadas com espaço de, pelo menos, 15 min entre si).
INTÉPRETES
Um “interactor” apoiado pelo segundo intérprete.

Na performance ZYG a instalação cruza-se com a dança e é proposta uma experiência mediada por um “interactor” (um(a) bailarino(a) que constrói o discurso do seu corpo em tempo real, como resultado das relações entre o som, os elementos cénicos e as crianças e adultos que entram no espaço). O diálogo constrói-se ao longo de 20 minutos, é sempre diferente e explora elementos da comunicação não verbal, do corpo e da voz, num equilíbrio delicado entre os vários universos que a instalação e o público propõem. A performance afasta-se claramente da noção convencional de coreografia (no sentido duma “narrativa linear”): é estruturada por todos os “arquivos do corpo” que a exploração do espaço e da música permitiram construir ao longo do processo de criação, pela “gramática” de elementos comunicativos que temos vindo a observar ao longo de vários projectos com crianças pequenas, pela ideia de Musicalidade Comunicativa proposta por Colwyn Trevarthen que nos tem inspirado num contacto próximo, e sobretudo por uma “prontidão” e “abertura” para o aqui e agora. A performance tem uma natureza intimista e privilegia o envolvimento próximo dos participantes.

PERFORMANCE

TYPOLGY
Performance.
TARGET AUDIENCE
Babies from 0 to 36 months accompanied by an adult. The number of places is 6 babies and 6 adults. In the case of sessions for crèches, groups of up to 9 babies and 3 nursery nurses can be arranged.
DURATION
Approximately 20 minutes.
NUMBER OF PRESENTATIONS
Up to a maximum of 6 presentations per day can be programmed (the presentations should be programmed with a space of at least 15 min. between them).
PERFORMERS
An “interactor” supported by a second performer.

In the ZYG performance the installation intersects with dance and an experience mediated by an “interactor” is proposed (a dancer who constructs their discourse through their body in real time, as a result of the relationships between the sound, scenic elements and the children and adults who enter the space). The dialogue is constructed for 20 minutes, is always different and explores non-verbal, body and voice elements of communication, in a delicate balance between the various universes proposed by the installation and its public. The performance clearly moves away from the conventional notion of choreography (in the sense of the “linear narrative”): it is structured through all the “body archives” which the exploration of space and music has enabled us to construct throughout the process of creation, through the “grammar” of communicative developments which we have observed in our various projects with small children, and the idea of Communicative Musicality proposed by Colwyn Trevarthen which has inspired us through close contact, and above all through the “readiness” and “openness” for the here and now. The performance is intimate in nature and focuses on the close involvement of the participants.

CONFERÊNCIA- -PERFORMANCE

TIPOLOGIA

Conferência e Performance.

DESTINATÁRIOS

Público Geral (adultos). A lotação maxima é de 30 pessoas.

DURAÇÃO

90 minutos.

INTERVENIENTES

Paulo Maria Rodrigues ou Helena Rodrigues (conferência); Pedro Ramos ou Sandra Rosado (performance).

A Conferência-Performance ZYG envolve um primeiro momento em que os participantes têm um contacto sensorial com a instalação e com o vocabulário expressivo dos “interactores”. Esse momento não pretende replicar o que acontece numa sessão com bebés mas sim mostrar de forma viva a matéria de que é feito o projeto. Num segundo momento, num outro espaço, procura-se descrever e analisar o processo criativo que deu origem a ZYG e os princípios filosóficos, artísticos e educativos que levaram à construção da experiência para os mais pequeninos. Através da combinação de elementos performativos e reflexivos, pretende-se desconstruir a ideia de que o conhecimento e a fruição, a razão e a emoção, se situam em polos opostos da atividade artística e académica.

CONFERENCE- -PERFORMANCE

TYPOLGY

Talk and Performance.

TARGET AUDIENCES

General public (adults). The maximum number of places is 30 individuals.

DURATION

90 minutes.

THOSE INVOLVED

Paulo Maria Rodrigues or Helena Rodrigues (talk); Pedro Ramos or Sandra Rosado (performance).

The ZYG Conference-Performance consists of a first part where participants have sensory contact with the installation and the expressive vocabulary of the “interactors”. This moment does not seek to replicate what happens in the session with babies but rather show in a lively manner how the project is carried out. A second part, in another space, seeks to describe and analyse ZYG’s creative process and its philosophical, artistic and educational principles which led to the construction of the experience for the little ones. Through the combination of performative and reflective elements, it is intended to deconstruct the idea that knowledge and enjoyment, reason and emotion, are located at opposite ends of artistic and academic activity.

VARIACÕES SOBRE ZYG

TIPOLOGIA
Acção de Formação.

ORIENTADOR
Pedro Ramos.

DESTINATÁRIOS
Educadores, artistas, mediadores socio-culturais, estudantes. A lotação máxima é de 20 pessoas.

DURAÇÃO
3 horas.

Variações sobre ZYG é uma experiência imersiva destinada a educadores, artistas e estudantes que propõe uma reflexão sobre a importância das experiências artísticas na primeira infância e um conjunto de atividades práticas (música, voz e movimento) que se desenvolvem a partir do universo de ZYG. Pretende-se induzir os formandos a explorarem as suas próprias capacidades de comunicar com o corpo e com a voz, sensibilizando-os assim para a ideia de que nascemos musicais, com a capacidade de fazer e de apreciar o som e o movimento e de que é essencial que, nas primeiras idades, as crianças tenham experiências ricas, profundas e diversificadas.

VARIATIONS ON ZYG

TYPOLOGY
Training Activity.

TRAINER
Pedro Ramos.

TARGET AUDIENCE
Educators, artists, socio-cultural mediators, students. The maximum number of people is 20.

DURATION
3 hours.

Variations on ZYG is an immersive experience aimed at educators, artists and students. It proposes a reflection on the importance of artistic experiences in early childhood using a set of practical activities (music, voice and movement) which are carried out using the ZYG universe. It is intended that the trainees explore their own abilities to communicate with their body and with their voice, as well as raising their awareness to the idea that we are born musical, with the ability to make and appreciate sound and movement and that it is essential that children have rich, deep and diverse experiences, since an early age.

«ZYG oferece a oportunidade de uma fecundação artística. A experiência de retorno a um ventre para a interação com sons, gestos, cores e movimentos permite ao bebê a redescoberta de um olhar interior. Um olhar revelador de sensações e emoções puras, passadas ou futuras, que ocorrem na intimidade de uma experiência estética inovadora na abordagem com bebés e sua famílias.»

Ricardo Dourado Freire, Coordenador do Programa Música para Crianças da Universidade de Brasília

«Comove-me muito esta estranheza. A sensação que fica daqueles sons, daquele espaço. O espaço é um bailarino que se oferece para que o pensamento-corpo das crianças revele sua potência e o seu devir- um acontecimento delicioso para assistir! A proximidades dos corpos, a estranheza da dança contemporânea, o jogo entre o abstracto e o concreto. Às vezes, são bichos. E depois voltam ao seu mundo. Ilha de lugar branco. Espaço onde se está dentro e, ao mesmo tempo, onde se é livre. Estar dentro e estar fora. Ilha onde cabem todas as infâncias.»

Madalena Wallenstein, Coordenadora e programadora CCB/Fábrica das Artes

«(...) É assim uma espécie de música-espaco, música-lugar, música-casa que nos recebe de volta.»

Pitta, Bióloga

«ZYG offers the opportunity of an artistic conception. The experience of returning to the womb in interacting with sounds, gestures, colours and movements allows the baby to rediscover an inner perspective. A revealing eye of pure sensations and emotions, past and future, which takes place in the intimacy of an innovative aesthetic experience involving babies and their families.»

Ricardo Dourado Freire, Coordinator of the Musical Programme for Children at the University of Brasília

«This strangeness moves me greatly. The sensation that remains of those sounds, that space. The space and a dancer through which the thought-body of the children reveals its power and its becoming - a delicious event to be involved in! The vicinities of the bodies, the strangeness of contemporary dance, the play between the abstract and the concrete. Sometimes, they are animals. Then they return to the world. Island of white space. Space where you are inside and, at the same time, where you are free. Being inside and being outside. An island accommodating all childhoods.»

Madalena Wallenstein, Coordinator and Programmer CCB/Fábrica das Artes

«(...) And so it is a type of music-space, music-location, music-house that welcomes us back.»

Pitta, Biologist

FICHA TÉCNICA

PROGRAMAÇÃO

ZYG pode ser programado de várias formas, dependendo da combinação entre as diversas tipologias. A tipologia de base é a Performance e deve ser programada para um mínimo de 2 dias. As restantes (Instalação, Conferência-Performance; Ação de Formação) são complementares/facultativas.

TRANSPORTE DE CARGAS

A carga é transportada por membros da CMT no dia da montagem.

MONTAGEM E ENSAIOS

3 períodos de 3 horas com toda a equipa da CMT e técnicos da entidade acolhedora (pelo menos um técnico para auxiliar na montagem da estrutura e um técnico para a montagem de iluminação).

CAMARINS

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

REQUISITOS DE CENA

Pode ser implementado numa sala, num palco ou num espaço alternativo desde que isolado acusticamente do exterior, visualmente neutro e com condições para iluminar adequadamente a estrutura, com dimensões mínimas de $10 \times 10 \times 3,5$ m.

DISPOSITIVOS CÉNICOS

Uma estrutura de madeira, assente num chão de linóleo branco e um conjunto de objectos com função de almofada. A cargo da Companhia de Música Teatral (ver fotos).

LUZ

A solução mais adequada para o espaço será avaliada antecipadamente pela equipa da Companhia de Música Teatral e será proposto, caso necessário, um rider de luz.

SOM

Um sistema de quatro pontos de difusão independentes integrado na estrutura. A cargo da Companhia de Música Teatral.

RECURSOS HUMANOS

Técnicos da entidade acolhedora para acolhimento e montagens. Enquanto Instalação autónoma a manutenção diária é da responsabilidade da entidade acolhedora e envolve um conjunto mínimo de operações de rotina de manutenção do sistema de som.

DESMONTAGEM

2 períodos de 3 horas com toda a equipa da Companhia e técnicos da entidade acolhedora (pelo menos um técnico para auxiliar na desmontagem da estrutura e preparação para o transporte).

TECHNICAL RIDER

PROGRAMME SCHEDULING

ZYG can be programmed in several ways, depending on the combination among the various types. The base typology is the Performance and should be scheduled for a minimum of 2 days. The remaining elements (Installation, Talk-Performance; Training Course) are complementary/optional.

TRANSPORTATION OF MATERIALS

The materials are transported by CMT members on the setting-up day.

SETTING-UP AND REHEARSALS

Three 3-hour periods with all the CMT's staff and technicians from the hosting entity (at least one technician to help in setting up the structure and a technician to set up the lighting).

DRESSING ROOMS

1 male dressing room for 1 individual and 1 female dressing room for 1 individual, preferably with shower.

SCENERY REQUIREMENTS

This can be set up in a room, a stage or an alternative space provided that: a) it is acoustically isolated from the outside, b) it is visually neutral and able to appropriately light the structure, c) it has a minimal size of $10 \times 10 \times 3.5$ m.

SCENIC DEVICES

A wooden structure, standing on a white linoleum floor and a set of objects serving as cushions. Provided by CMT (see photos).

LIGHT

The most appropriate solution for the space will be assessed in advance by the Companhia de Música Teatral team and, where necessary, a lighting rider will be suggested.

SOUND

A broadcast system consisting of four independent points integrated within the structure. Provided by CMT.

HUMAN RESOURCES

Technicians from the hosting organisation to host and for installation. In the case of the Setting Up the daily maintenance is the responsibility of the hosting entity and involves a minimum set of routine operations (switching on/off the sound system, lights, recharging the batteries powering the sound system).

STRIKE / LOAD OUT

Two 3-hour periods with all the Company's staff and technicians from the hosting entity (at least one technician to help in taking down the structure and preparing this for transportation).

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 Companhia de Música Teatral 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 Companhia de Música Teatral 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.

I have known the work of Companhia de Música Teatral 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 Companhia de Música Teatral 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

Companhia de 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”. Companhia de Música Teatral 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 Companhia de Música Teatral, 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.

