

murmurarium



um projeto
da Companhia
de Música Teatral

murmuratorium

Notas de produção
NOVEMBRO 2019 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



Co-produção



Apoios



FALCÃO FIBRAS



FICHA ARTÍSTICA

CONCEÇÃO E PRODUÇÃO COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL **DIREÇÃO ARTÍSTICA** PAULO MARIA RODRIGUES **ELEMENTOS CÉNICOS** MIGUEL FERRAZ **FIGURINOS** EVELYNE ROHRER **ALTIFALANTES INTERATIVOS** RUI PENHA **INTÉRPRETES** CMT-KIDS E GRUPO LOCAL* **GESTÃO DE RECURSOS EDUCATIVOS** HELENA RODRIGUES **PRODUÇÃO EXECUTIVA** CÉU SANTOS **DESIGN DE COMUNICAÇÃO** MAFALDA MAIA **FOTOS** ESTÚDIO13, LILIANA GARCIA, MARIANA MIGUEL, CMT

*A ESTREIA DE MURMURATORIUM DEU-SE EM 2019 EM AVEIRO E NA RIBEIRA GRANDE, AÇORES. O GRUPO LOCAL EM AVEIRO FOI A COMPANHIA DANCENTER E A PERFORMANCE TEVE A DIREÇÃO COREOGRÁFICA DE LILIANA GARCIA E A ASSISTÊNCIA À DIREÇÃO COREOGRÁFICA DE JOÃO ALMEIDA E SUZANNA ROSAS. O GRUPO LOCAL NOS AÇORES FOI A MUSIQUIM (ASSOCIAÇÃO MUSICOTEATRAL DOS AÇORES), SOB A DIREÇÃO DE ANDRÉ MELO E MÁRIO MONIZ.

AGRADECIMENTOS FALCÃO FIBRAS, DANCENTER, UNIVERSIDADE DE AVEIRO, FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS, NOVA-LISBOA

CO-PRODUÇÃO CMT | TEATRO AVEIRENSE | MUSIQUIM



ARTISTIC CREDITS

CONCEPT & PRODUCTION COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL **ARTISTIC DIRECTION** PAULO MARIA RODRIGUES **SET DESIGN** MIGUEL FERRAZ **COSTUMES** EVELYNE ROMER **INTERACTIVE LOUDSPEAKERS** RUI PENHA **PERFORMERS** CMT-KIDS AND LOCAL GROUP* **EDUCATIONAL RESOURCES MANAGEMENT** HELENA RODRIGUES **EXECUTIVE PRODUCTION** CÉU SANTOS **COMMUNICATION DESIGN** MAFALDA MAIA **PHOTOS** ESTÚDIO13, LILIANA GARCIA, MARIANA MIGUEL, CMT

*THE PREMIERE OF MURMURATORIUM TOOK PLACE IN 2019 IN AVEIRO AND RIBEIRA GRANDE, AZORES. THE LOCAL GROUP IN AVEIRO WAS COMPANHIA DANCENTER AND THE PERFORMANCE HAD THE CHOREOGRAPHIC DIRECTION OF LILIANA GARCIA ASSISTED BY JOÃO ALMEIDA E SUZANNA ROSAS. THE LOCAL GROUP AT THE AZORES WAS MUSIQUIM (ASSOCIAÇÃO MUSICOTEATRAL DOS AÇORES), UNDER THE DIRECTION OF ANDRÉ MELO E MÁRIO MONIZ.

ACKNOWLEDGEMENTS FALCÃO FIBRAS, DANCENTER, UNIVERSIDADE DE AVEIRO, FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS, NOVA-LISBOA

CO-PRODUCTION CMT | TEATRO AVEIRENSE | MUSIQUIM



murmuratorium

por/by Paulo Maria Rodrigues
e/and Helena Rodrigues

Murmuratorium é simultaneamente uma “performance” músico-teatral e uma instalação que pode ser explorada num registo livre e informal. Um espaço arquitetónico, ou um recanto da paisagem, é habitado temporariamente por objetos cénicos-sonoros e pessoas, dando voz à “delicadeza”, à “escuta” e “revelação do belo”, à necessidade de “estar junto” de forma poética e sensível.

A partir de recursos sonoros como os “cintiladores itinerantes” de Dabo Domo, campânulas metálicas idênticas às usadas em Metamorfose, altifalantes interativos e “murmuradores”, a Companhia de Música Teatral (CMT) cria um tecido cénico orgânico, em profunda comunicação com as características do local e que emerge como um espaço de rutura com o ritmo frenético do quotidiano, propondo uma “ritualização” da interioridade. A “performance” inicia-se com uma intervenção na rua ou espaço adjacente que faz com que os transeuntes se tornem no público-participante com quem se desenvolve a ação músico-teatral. Resulta dum projeto educativo em que crianças, adolescentes e jovens, elementos da CMT-Kids, estabelecem um “diálogo criativo” ao longo de vários dias com pessoas dum Grupo Local (das mesmas idades ou com outras características, a definir).

A palavra “murmuração” faz parte do universo dos pássaros que a CMT tem vindo a abordar recentemente, na sequência de vários projetos em que a questão ambiental é central. Em trabalhos como Jardim Interior, NOAH e Orizuro a CMT tem procurado, através da arte, processos de “afinação” entre as pessoas e entre elas e o Mundo. Um Mundo frágil e que nos compete cuidar.

Murmuração designa o tipo de vôo de milhares de pássaros em bando que se pode observar nalgumas espécies: inúmeros indivíduos movimentando-se no espaço como uma espécie de organismo coletivo que se metamorfoseia e adquire formas “escultóricas” sem que os indivíduos colidam. Um fenómeno que continua a ser um verdadeiro mistério e que nunca deixará de nos emocionar pela extraordinária beleza das formas e pela poesia que elas inspiram (dragões voadores, pássaros feitos de pássaros numa espécie de fractal de penas, uma tinta biológica que pinta o céu). Um dos aspetos desse fascínio é o facto de o fenómeno “murmuração” ser designado por uma palavra que remete para o som. O som das asas dos milhares de pássaros parece um murmúrio, ou pelo menos assim diz quem viu ou ouviu. E é provável que, com o tempo e com o que está acontecer ao Mundo, cada vez venha a haver menos oportunidades para poder ver/ouvir murmurar os pássaros no céu.

Por isso, murmuratorium é também reunião, convocatória, apelando à urgência de nos juntarmos, numa viragem crítica que compete a todos e a cada um. A Música chama-nos, congrega-nos e, tal como sucede nas reuniões de pássaros que baloçam e pintam o céu, também as vozes dos humanos convergem na ação de uma massa única de extraordinária beleza.

Murmuratorium is both a music-theater “performance” and an installation that can be explored in a free and informal manner. An architectural space or a landscape corner is inhabited by sound-scenic objects and people, giving voice to “delicacy”, to “listening” and “revelation of beauty”, to the need to “be together” in a sensitive and poetic way.

Departing from sound resources such as the “itinerant scintillators” from Dabo Domo, metal bowls similar to those used in Metamorfose, interactive loudspeakers and “murmurators”, Companhia de Música Teatral (CMT) creates an “organic scenic fabric” in deep communication with the features of the space, emerging as a space of rupture with the hectic rhythms of daily life aiming the “ritualization” of interiority. The “performance” begins with an intervention in the street or adjacent space that makes passers-by become the participating audience with whom the musical-theatrical action takes place. The performance is the result of an educational project in which children, adolescents and young people, from CMT-Kids, engage in a “creative dialogue” over several days with people from a Local Group (with the same ages or with different characteristics, to be defined).

The term “murmuration” belongs to the bird-universe that CMT has been exploring recently, in the sequence of projects that address the environmental agenda. In pieces such as Jardim Interior, NOAH and Orizuro CMT has been looking for artistic processes that can contribute to “tuning” people among themselves and between them and the World. A fragile World that we need to care for.

Murmuration refers to the type of flying involving thousands of birds in a flock that can be observed in some species: countless individuals moving in space as a kind of collective organism that metamorphoses and takes on “sculptural” forms without individuals colliding. A phenomenon that remains a true mystery and will never cease to amaze us by the extraordinary beauty of the forms and the poetry they inspire (flying dragons, birds made of birds in a kind of feather fractal, a biological ink that paints the sky). Part of this fascination is due to the fact that the phenomena is referred to with a word that refers to sound. The sound of the wings of thousands of birds sounds like a murmur, or so it says who saw or heard it. And it is likely that, with time and with what is happening to the world, there will be fewer and fewer opportunities to see / hear the birds in the sky murmur.

For this reason, murmuratorium is also a convocation, calling for the urgency of our coming together, in a critical turn that belongs to each and every one. Music calls us, congregates us, and, as in the gathering of birds that sway and paint the sky, so the voices of humans converge in the action of a unique mass of extraordinary beauty.



TIPOLOGIA E DESTINATÁRIOS

1. Instalação. Para todos (escolas, famílias, público em geral);
2. Performance. Para todos (escolas, famílias, público em geral);
3. Projeto Educativo. A realizar com um Grupo Local que trabalha com a CMT-Kids. A constituição do Grupo Local deve ser discutida caso a caso.

DURAÇÃO

1. A Instalação estará disponível todo o tempo definido pela instituição acolhedora;
2. A Performance tem uma duração aproximada de 30 min e pode ser apresentada por artistas da CMT ou como o resultado dum projeto educativo que reúne elementos da CMT-Kids e um Grupo Local;
3. O Projeto Educativo desenrola-se ao longo de 8 a 10 sessões de 3 horas a calendarizar caso a caso;

TRANSPORTE DE CARGAS

A carga é transportada por colaboradores da Companhia de Música Teatral antes do dia da montagem.

MONTAGEM

2 períodos de 4 horas com a participação de elementos da CMT e 2 técnicos da entidade acolhedora.

CAMARINS

De acordo com o número e características das pessoas que vierem a participar na performance.

REQUISITOS DO ESPAÇO

Uma área com 100 m² (mínimo). O dispositivo cénico de murmuratorium é constituído por um conjunto de peças que se podem montar de diferentes maneiras. A forma de o organizar tem em conta as características do espaço, acessibilidade, circulação, tipo de público, etc. e é avaliada pela CMT, caso a caso.

LUZ

Caso a instalação ou performance se faça em condições que requeiram iluminação deverá ser feita uma montagem da luz por técnicos do promotor, sob supervisão dos elementos da CMT. Não existe operação.

RECURSOS HUMANOS

Técnicos da entidade acolhedora para trabalhos de montagem e desmontagem. Guias / Frente de Casa para gerir o acesso do público à instalação e performance. Produtor / Técnico de serviço educativo para gerir o Projeto Educativo.

DESMONTAGEM

2 períodos de 4h com a participação de elementos da CMT e 3 técnicos da entidade acolhedora.

TYPE AND INTENDED AUDIENCE

1. Installation. For people of all ages (schools, families and the general public);
2. Performance. For people of all ages (schools, families and the general public);
3. Educational Project. To be developed with a Local Group working with CMT-Kids. The characteristics of the Local Group will be discussed with CMT;

DURATION

1. The Installation will be available for the time defined by the hosting institution;
2. The Performance has an approximate length of 30 min and it can be presented by CMT artists or as the result of an educational project that integrates members of CMT-Kids and a Local Group. The Educational Project involves 8 to 10 sessions of 3 hours, according to a time plan to be discussed;

TRANSPORT OF EQUIPMENT

The equipment is transported by Companhia de Música Teatral, on the day prior to being set up.

SET-UP

2 sessions of 4 hours, with members of CMT and 3 technicians from the host institution.

DRESSING ROOMS

According to the number and characteristics of the people that will participate in the performance.

SPACE REQUIREMENTS

One open plan space of 100m² (minimum). The set of murmuratorium is made up of elements that can be put together in different ways. The way of organising the work depends on the characteristics of the space, accessibility, circulation, the type of public, etc. and is determined by CMT on a case by case basis.

LIGHTING

If the installation or performance are programmed to occur in situations where lighting is required a light plan will be implemented by technicians of the host institution, under CMT supervision. No light operation required.

HUMAN RESOURCES

Technicians from the host institution for help in set-up and packing up. Guides / Front of the House technicians to manage the access of the audience to the installation and performance. Producer to manage the educational project.

PACKING-UP

2 periods of 4 hours with members of CMT and 3 technicians from the host institution.

COMENTÁRIOS

/ COMMENTARY



Murmuratorium foi uma das atividades mais estimulantes e originais do Festival dos Canais e corporiza bem aquilo que o evento anseia - produzir intervenções artísticas com sentido transformador e adequadas ao tempo e ao lugar onde vivemos. Neste caso, o projeto vai mais longe pois estimula quem assiste a ter um papel ativo. Através de um jogo de sons e silêncios, o participante é convidado a aprender a escutar. Parabéns!

José Carlos Mota, urbanista e cidadão inquieto, Professor Universitário

(...) Os atores, alguns muito pequenos e outros menos pequenos, guiaram-nos então para um mundo de sons estranhos e longos, salpicos de passos de dança ora lânguidos ora quase loucos, movimentos serenos e belos. Os jovens rostos, calmos, firmemente rendidos à missão de nos enfeitiçar, levaram-nos para um mundo mágico que, por momentos, nos forçou a descansar do buliço, a simplesmente ouvir, admirar as formas belas ...e sorrir, como ainda sorrio quando me lembro. Obrigada por um momento tão belo e ...sereno. Sim, serenidade é a palavra que descreve murmuratorium para mim.

Ana Gil, Professora de Química, Universidade de Aveiro



Conseguir que todos escutem a natureza de uma forma tão bela e poética, agita-nos por dentro, faz-nos querer fazer parte do redemoinho. São momentos de reflexão profunda, provocados por um intenso processo de assimilação. Acima de tudo, comove ver o impacto que esta linguagem contemporânea e conceptual tem sobre os jovens - que tão delicadamente se colocam à disposição da arte e da causa. Pequenos arbustos que crescem ao som do vento, com força, esperança e sentido de futuro.

A arte também é isto: ver mais além, prever e cuidar.

**André Melo e Mário Moniz
Diretores Artísticos da Musiquim Associação Musicoteatral dos Açores**

Murmuratorium was one of the most stimulating and original activities of the Festival dos Canais, clearly embodying what the event yearns for - producing artistic interventions with a transformative sense and adequate to the time and place where we live. In this case, the project goes further because it encourages those watching to play an active role. Through a game of sounds and silences, the participant is invited to learn to listen. Congratulations!"

José Carlos Mota, urban planner and restless citizen, Professor

(...) The actors, some very small and others a little less small, then guided us into a magical world of odd long sounds, snippets of dancing steps either languid or suddenly frantic, serene beautiful movements. The actors' calm facial expressions forced us out of the race of life and to very simply listen, admire the beauty of the movements ...and smile, as I still do today, when I remember those few minutes. Thank you for the beauty and vast serenity of murmuratorium.

Ana Gil, Professor of Chemistry, University of Aveiro

Getting everyone to listen to nature in such a beautiful and poetic way stirs us and makes us want to be part of the whirlwind. These are moments of deep reflection caused by an intense process of assimilation. Above all, it moves us to see the impact that this contemporary and conceptual language has on young people who so delicately make themselves available to art and the cause. Small bushes that grow with the sound of the wind, with strength and hope. Art is also this: to see beyond, foresee and care.

**André Melo and Mário Moniz
Artistic Directors of Musiquim Musical Theater Association from the Azores**



COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL

A criação artística é a fonte de pulsação da Companhia de Música Teatral (CMT). Partindo da Música e procurando a interação entre várias linguagens e possibilidades de comunicação artística, a CMT tem construído um percurso de descoberta que designa de “desenvolvimento de constelações artístico-educativas”. A matriz filosófica da CMT é marcada pela criação de relações entre arte e educação, e pela articulação entre a investigação acadêmica, a produção artística, a criação tecnológica, o envolvimento da comunidade e a divulgação da importância da experiência musical e da arte em geral no desenvolvimento social e humano. A CMT tem contribuído de forma decisiva para uma oferta cultural diversificada e abrangente: o repertório da CMT é um caleidoscópio de espetáculos, instalações, workshops, projetos de média e longa duração, atividades de formação, publicações em diversos formatos, participação em projetos de investigação e apresentações de âmbito acadêmico nacional e internacional.

Os projetos para e com crianças têm tido especial relevância no percurso da CMT: Andakibebé, BebéBabá, Bichofonia Concertante, AliBaBach, Uma Flauta Quase Mágica, Morte e Nascimento duma Flor, Jardim Interior, Anatomia do Piano, Pianoscópio, PaPI, Opus Tutti ou ZYG fazem parte de um percurso original e consistente, pautado pela pesquisa contínua.

O trabalho com “crianças que nos ensinam” começou há muito - Gigante Adamastor, de 1998, foi um marco na composição com crianças. Mais recentemente, Babelim – projeto dirigido à primeira infância e em que os intérpretes principais são crianças e adolescentes – reavivou o interesse pelo envolvimento das crianças no processo de criação. Na sequência desta experiência surgiu a CMT-Kids e NOAH, um espetáculo baseado

numa história muito antiga, que todas as culturas parecem conhecer, mas que precisa de ser renovada e contada de forma atual para que possa continuar a viver na memória de todos. NOAH é um manifesto, um apelo à consciência coletiva para que cuidemos do Planeta. Com murmuratorium a CMT-Kids continua a “falar de assuntos que importam” e iniciou uma nova abordagem, não só artística mas também educativa: murmuratorium prevê a possibilidade de estabelecer um “diálogo criativo” entre as crianças, adolescentes e jovens da CMT-Kids e um Grupo Local.



COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL

Artistic creation is the pulsating source of Companhia de Música Teatral (CMT). Departing from Music and looking for interactions between several languages and possibilities of artistic communication, CMT has built a path of discovery that designates as “development of artistic-educational constellations”. The philosophical matrix of CMT is marked by the creation of relations between art and education and by the articulation between academic research, artistic production, technological creation, community involvement and the dissemination of the importance of musical experiences, and art in general, in social and human development. CMT has been contributing decisively to a diversified and comprehensive cultural offer: CMT’s repertoire is a kaleidoscope of performances, installations, workshops, medium and long-term projects, training activities, publications in various formats, participation in research projects and presentations of academic scope, nationally and internationally.

Projects for and with children have had special relevance in the life of CMT: Andakibebé, BebêBabá, Bichofonia Concertante, AliBaBach, Uma Flauta Quase Mágica, Morte e Nascimento duma Flor, Jardim Interior, Anatomia do Piano, Pianoscópio, PaPI, Opus Tutti or ZYG are part of an original and consistent path, based on continuous research.

The work with “children who teach us” began long ago – Gigante Adamastor, 1998, was a milestone in composition with children. More recently, Babelim – an early childhood project where the main performers are children and adolescents – has revived interest in children’s involvement in the creative process itself. It was in the wake of this experience that CMT-Kids and NOAH emerged. NOAH is a piece based in an ancient story which all cultures seem to know, but needing to be renewed and told in a current way, so that it can continue to live in the memory of all. NOAH is, in fact, a manifest, an appeal to collective consciousness for a greater care towards the Planet. With murmuratorium, CMT-Kids keeps addressing “important matters” and has started a new artistic and educative approach: murmuratorium encompasses the possibility of engaging children, adolescents and young people, from CMT-Kids, in a “creative dialogue” with a Local Group.

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



