

CONCEÇÃO /
PRODUÇÃO

COMPANHIA DE
MÚSICA TEATRAL

AN ATOMIA

INTÉRPRETES
PAULO MARIA RODRIGUES
PEDRO RAMOS

DO PIANO

criação artística
PAULO MARIA RODRIGUES
PEDRO RAMOS
ANA GUEDES

ANATOMIA DO PIANO

Anatomy of the Piano

Notas de produção
JANEIRO 2014 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 e Produção

FICHA ARTÍSTICA

CONCEÇÃO E PRODUÇÃO COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL **CRIAÇÃO ARTÍSTICA** PAULO MARIA RODRIGUES, PEDRO RAMOS, ANA GUEDES **INTÉRPRETES** PAULO MARIA RODRIGUES, PEDRO RAMOS / **CO-PRODUÇÃO** CASA DAS ARTES

UMA ENCOMENDA DO MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

AGRADECIMENTOS FERNANDO ROSADO, PIANOS / UNIVERSIDADE DE AVEIRO

01.

ARTISTIC CREDITS

CONCEPT & PRODUCTION COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL **ARTISTIC DESIGN** PAULO MARIA RODRIGUES, PEDRO RAMOS, ANA GUEDES / **CAST** PAULO MARIA RODRIGUES, PEDRO RAMOS / **CO-PRODUCTION** CASA DAS ARTES

ACKNOWLEDGMENTS FERNANDO ROSADO, PIANOS / UNIVERSIDADE DE AVEIRO

02.

LEGENDA

01.
Anatomia do Piano
Casa das Artes / Vila Nova de Famalicão
Fotografia de António Teixeira

02.
Anatomia do Piano
DeCA Universidade de Aveiro / Aveiro
Fotografia Universidade de Aveiro

ANATOMIA DO PIANO

Anatomy of the Piano

por Paulo Maria Rodrigues

Anatomia do Piano é um espetáculo que propõe a desconstrução do instrumento que será talvez o mais influente da história da música ocidental. Resultado duma evolução tecnológica notável e de séculos de repertório, práticas e rituais, o piano é um instrumento-ícone. Em Anatomia do Piano, mais do que um instrumento, o piano é um lugar, um ser com vida, uma escultura, um palco, a casa onde a música habita e de onde brotam histórias sem palavras, feitas de sons, de imagens e de corpo.

Concebido enquanto estrutura aberta que acolhe vários quadros multidisciplinares, "Anatomia do Piano" é um espetáculo mutável que vive da cumplicidade entre artistas que exploram territórios do teatro, da dança, da imagem e das artes visuais a partir duma base musical que estabelece pontes entre os vários discursos.

Anatomia do Piano propõe a re-invenção do piano, não só sonora como teatral. Procura expandir o léxico tímbrico e explorar diferentes formas de fazer soar o instrumento. Convida o espectador a descobrir por menores normalmente ocultos, a procurar pontos de vista e de escuta, a construir mundos imaginários onde as fronteiras das várias artes se tornam fluídas. Mais do que uma rutura, propõe múltiplas continuidades, múltiplos sentidos, e pretende estabelecer um território poético onde seja possível e natural viajar por paisagens sonoras e visuais que habitualmente se encontram compartimentadas. O piano emerge assim como o grande protagonista duma obra de arte total.

Anatomia do Piano, é um espetáculo dirigido a famílias, mas não é um espetáculo previsível ou fechado. Está na origem da Constelação ADP, um conjunto de ideias artístico-educativas de que faz também parte o projeto Pianoscópio, recentemente estreado no CCB e apresentado na Semana Aberta de Ciência e Tecnologia. E poderá vir a originar outras ideias ainda e tomar outras formas, à medida que se vai descobrindo o âmago do instrumento e chegando mais perto da alma da música.

Anatomy of the Piano is a show that aims to deconstruct the instrument that may be considered the most influential in the history of Western music. Resulting from a remarkable technological evolution and centuries of repertoire, practices and rituals, the piano is an icon for musical instruments. In "Anatomy of the Piano", more than an instrument, the piano is a place, a being with life, a sculpture, a stage, a house where music lives, boasting stories without words made of sounds, images and body. Designed as an open structure accommodating multidisciplinary tableaux, "Anatomy of the Piano" is based on the complicity of artists exploring areas of theater, dance, image and visual arts and a solid musical foundation helping bridge different discourses.

Anatomy of the Piano proposes the re-invention of the piano, both musically and theatrically. It seeks to expand the lexicon of timbres and explore different ways of making the instrument sound. It invites the audience to uncover normally hidden details, to seek points for viewing and listening, to build imaginary worlds where the boundaries of the various arts become blurred. More than a rupture, it proposes multiple continuities, multiple meanings, a poetic territory where it is possible to travel between soundscapes and visuals that are usually compartmentalized. The piano emerges as the great protagonist of a total work of art.

Anatomy of the Piano is a performance aimed at families, but it is not a predictable or predetermined show. It has a solid foundation that can then evolve or even change substantially depending on the "ingredients" that make up each production. It may take on a myriad of forms in our journey to discover the core of the instrument and get closer to the soul of music.

Mais informação em / *More info at*
www.musicateatral.com/anatomiadopiano

"A Anatomia do Piano é a melhor forma de conhecer o interior do instrumento que tem acompanhado a humanidade há séculos. Depois deste espetáculo, terão finalmente a certeza que o piano é um instrumento de teclas cordas, é tocado pelos dedos martelos e que existem sempre bailarinos e cavalos por perto (imaginários ou reais). A toda esta mistura acrescentamos o humor e composição característicos da Companhia de Música Teatral que, vão por mim, é simplesmente fenomenal"

Simão Graça Leal, 13 anos

"... esta "anatomia do piano" da companhia de música teatral, traz um registo inteiramente próprio, criativo, ousado e de resultado excelente. É uma vital afirmação de que todas as artes são outra também. ..."

Castro Guedes, Encenador, Director Artístico de Dogma 12

"... aqui se agita forte a felicidade das pequenas simplicidades que nos temperam os dias, como os harmónicos que fervilham impacientes na caixa do piano que contemplamos e em nós ressoa. ...Sobrevoamos por cima do tempo e do espaço. E de repente todos somos crianças."

Luís Zagalo, Programador

"The Anatomy of the Piano is the best way to see the interior of the instrument that has accompanied mankind for centuries. After this show, you will be certain that piano is a keyboard string instrument, played with fingers hammers and always surrounded by dancers and horses (real or imaginary). To this mixture add the characteristic humor and composition of Companhia de Música Teatral, trust me it's just phenomenal"

Simão Graça Leal, 13 years old

"... the "anatomy of the piano" work by Companhia Música Teatral makes a very individual statement: creative, daring and with an exciting outcome. It is a veritable reminder that bringing different arts together produces something new..."

Castro Guedes, Director, Artistic director of dogma 12

"... here we can see the happiness that we experience in small pleasures throughout the day being thoroughly invigorated, with harmonics bubbling impatiently inside the case of the piano that absorbs our attention and resounds off us. ... We fly over time and space. And all of a sudden we are all children."

Luís Zagalo, Programmer

03.

04.

05.

LEGENDA
03. / 04. / 05.
Anatomia do Piano
Casa das Artes / Vila Nova de Famalicão
Fotografia de António Teixeira

06.

08.

07.

09.

10.

11.

12.

LEGENDA

04. / 05. / 06. / 07. / 10. / 12.
Anatomia do Piano
Casa das Artes / Vila Nova de Famalicão
Fotografia de António Teixeira

08. / 09. / 11.
Anatomia do Piano
DeCA Universidade de Aveiro / Aveiro
Fotografia Universidade de Aveiro

FICHA TÉCNICA

TIPOLOGIA

Espectáculo de música cénica e movimento com execução musical ao vivo.

DESTINATÁRIOS

Espectáculo recomendado para famílias.

DURAÇÃO

1 hora, sem intervalo.

TRANSPORTE DE CARGAS

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

MONTAGEM E ENSAIOS

4 períodos de 4 horas cada com toda a equipa da CMT e os técnicos da entidade acolhedora. Estes períodos incluem os ensaios.

CAMARINS

1 camarim masculino com duche, para dois elementos

REQUISITOS DE CENA

Um piano (de quarto de cauda ou superior), sem tampo de modo a permitir ocasionalmente tocar com baquetas preparadas.

REQUISITOS DO PALCO

Palco com 8x8m (mínimo). O panejamento pode ser de acordo com a tipologia Alemã (colocação perpendicular à boca de cena) ou com

cena aberta. A projeção é efetuada sobre um ciclorama ou tela de projeção. A sala e o palco deverão ter as condições necessárias ao "Blackout" total em qualquer altura do dia ou noite. O palco deve ser revestido por um linóleo preto.

DISPOSITIVOS CÉNICOS

A cena do espetáculo é fixa ao longo de toda a sua duração. O panejamento está descrito no ponto *Requisitos de Palco* e não há lugar a mudanças durante o espetáculo. O palco deverá estar completamente livre de qualquer objeto que não seja necessário à execução do espetáculo. A projecção é feita a partir dum computador colocado junto do piano.

OUTROS REQUISITOS TÉCNICOS

1 posto para operação de som/luz posicionados dentro da sala de espetáculos, ao fundo ou ao centro da plateia.

1 projector de vídeo com uma potência mínima de 5000 ANSI lumens (poderá ser cedido pela CMT) que deverá ser suspenso o mais elevado possível em relação ao nível do palco.

VIDEO

O projector de vídeo deverá estar suspenso na frente do palco, suficientemente distanciado de forma a que a imagem projetada na cortina de fundo seja de tamanho adequado ao tamanho do palco. A suspensão do projector de vídeo é da responsabilidade do promotor. A projecção por trás pode também ser uma opção.

LUZ

A montagem e operação da luz é feita por técnicos do promotor, sob supervisão dos elementos da CMT e de acordo com a planta ao lado.

SOM

O espetáculo pretende ser o mais próximo possível do acústico e a amplificação do piano pretende apenas ser um reforço do som original. A captação deve ser realizada da forma mais discreta possível.

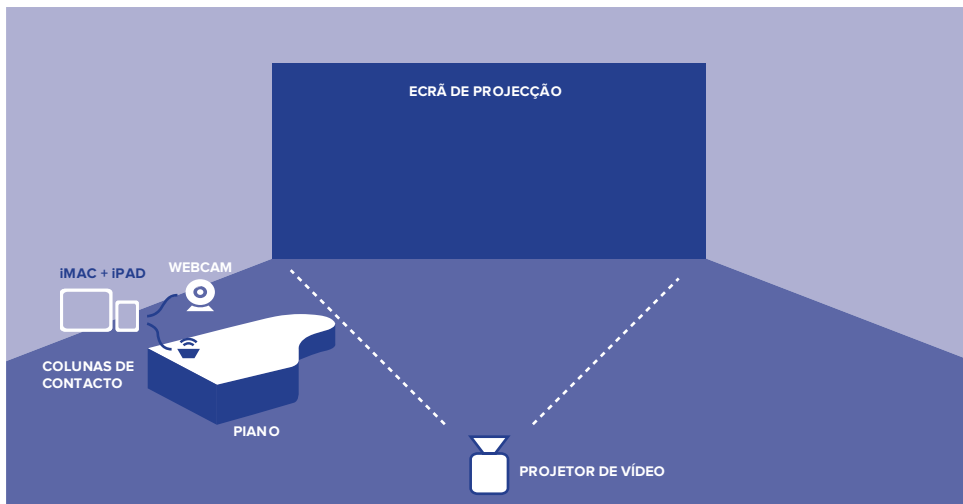
RECURSOS HUMANOS

Técnicos da entidade acolhedora para trabalhos de montagem e operação de luz e som.

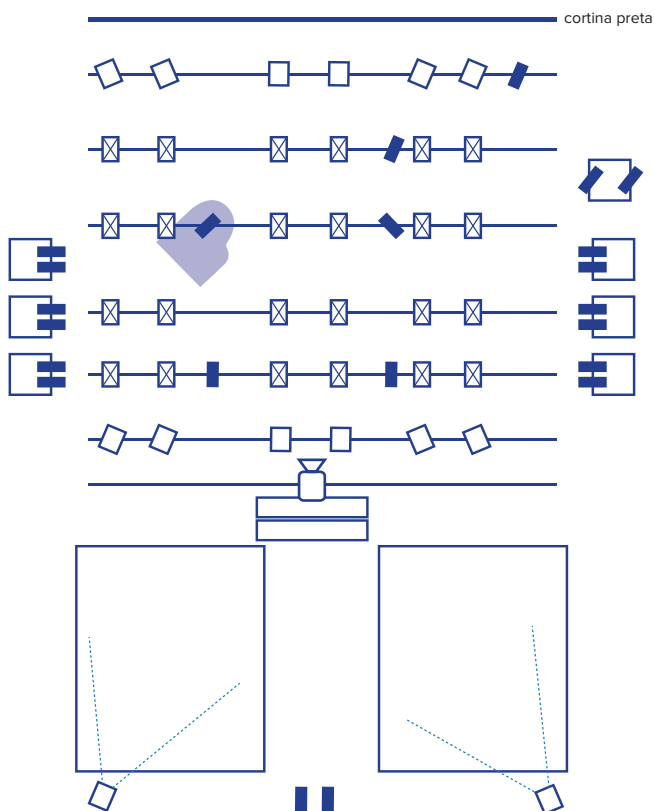
DESMONTAGEM DO ESPETÁCULO

2h com a totalidade dos membros da Companhia e técnicos da entidade acolhedora, após os espectáculo.

ESQUEMA DE IMPLEMENTAÇÃO

PLANO DE MONTAGEM DE LUZ

LEGENDA

- Recortes (22)
- ⊠ PC's (24)
- PAR64 (14)
- ▭ Projetor de Vídeo

FILTROS

- 36 corretores branco
- 16 corretores âmbar (varas da luz geral, alternando com o corretor branco; recortes do corredor da sala; PARs da plateia)
- 8 âmbar escuro (PARs vara de contra e recortes da torre da direita alta)

TECHNICAL RIDER

TYPE

A teathre/dance/musical show with live music.

AUDIENCE

Recommended for families.

DURATION

1 hour without intermisson.

CARGO MANAGEMENT

The items are transported by CMT and will be unpacked on the first day of setup.

SETUP SCHEDULE

4 shifts of 4 hours each by the whole CMT team assisted by 2 technicians from the promoter.

DRESSING ROOMS

1 male dressing room for two, with shower.

SCENERY REQUIREMENTS

One acoustic piano (quarter, middle or grand) with the lid removed to allow the sound ans scenic preparation. A black dance surface covering the stage.

STAGE REQUIREMENTS

A stage of 8m x 8m with no scrim or drops. 1 projection screen (cyclorama) at the back of the stage. The venue needs to allow blackout at any time of the day. The floor needs to be covered by a black stage linoleum.

STAGE PLAN

The stage must be completely free of any object not belonging to the show. Piano, projection screen and scenic elements as in figure on the left. Some scenes involve direct interaction with the audience. The actors/singers need to easily access the seating area. Light, sound and video are operated from the back of the hall.

Video projection is managed from a computer placed near the piano.

OTHER TECHNICAL REQUIREMENTS

1 position for the video, sound and light operator, positioned either in the center of the hall or at the back of the hall. 1 video projector rated at 5000 ANSI lumen.

VIDEO

The video projector needs to be suspended at the front of the stage or at the back of the stalls, above the heads of the audience, such that its image covers the projection surface entirely. The projector, projection screen, mounting for the projector as well a composite video cable (75Ohms) running from the video operator (see above) to the video projector must be supplied by the promoter.

LIGHTING

Mounting and operation is managed by the promoter’s technicians under CMT supervision and according to the lighting plan (*image at the left*).

SOUND

The amplification of the piano needs to be as discrete as possible (a reinforcement of the original acoustic sound).

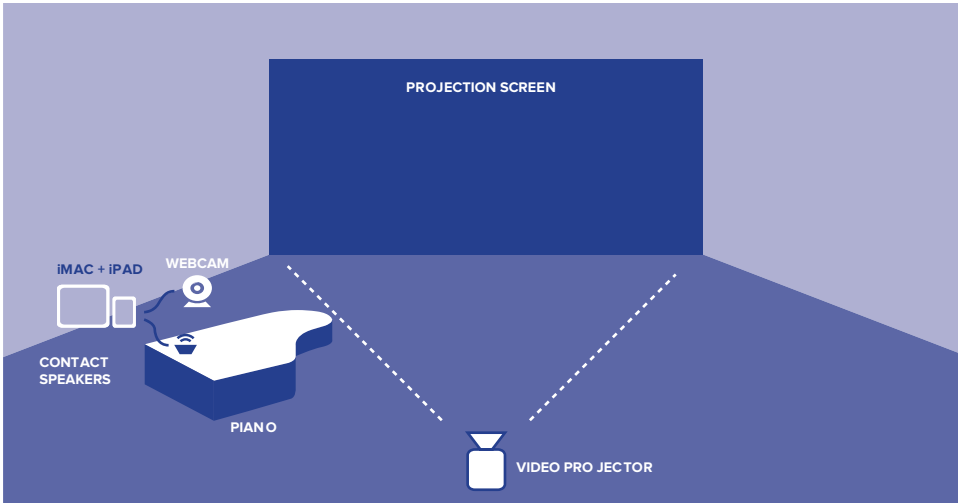
HUMAN RESOURCES

House technicians for installation, sound, lights and video operation.

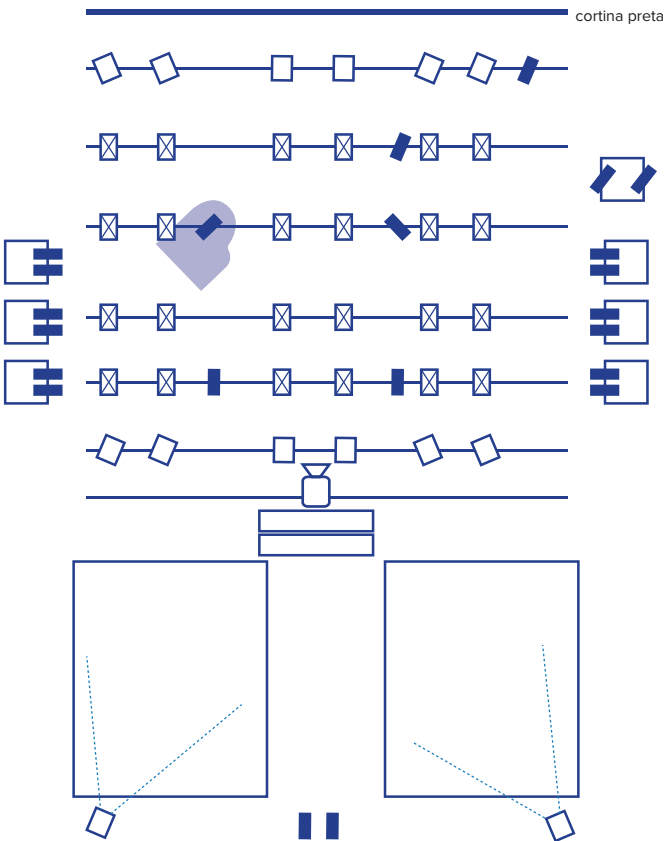
STRIKING THE SHOW

2 hours with full teams of both the promoter and CMT.

IMPLEMENTATION SCHEME

LIGHTING PLAN

CAPTION

- Recortes (22)
- ☒ PC's (24)
- PAR64 (14)
- ◻ Video Projector

FILTROS

- 36 corretores branco
- 16 corretores âmbar (varas da luz geral, alternando com o corretor branco; recortes do corredor da sala; PARs da plateia)
- 8 âmbar escuro (PARs vara de contra e recortes da torre da direita alta)

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: 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 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 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.

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 a 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

