CONCEÇÃO / PRODUÇÃO
COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL + PROJETO OPUS TUTTI

GAMELÃO DE PORCELANA E CRISTAL

FICHA ARTÍSTICA

CONCEÇÃO E PRODUÇÃO COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL + PROJETO OPUS TUTTI **DIREÇÃO ARTÍSTICA** PAULO MARIA RODRIGUES, **CRIAÇÃO PLÁSTICA** ANA GUEDES **INTÉRPRETES E FORMADORES** HENRIQUE FERNANDES, JOAQUIM BRANCO, SARA COSTA, BRUNO ESTIMA, OUTROS

COM O APOIO DE FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - PROJETO OPUS TUTTI / UNIVERSIDADE DE AVEIRO / VISTA ALEGRE ATLANTIS / LAMCI / CESEM / UNL / FCT

AGRADECIMENTOS OFICINAS DA FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN / CCB

ARTISTIC CREDITS

CONCEPT & PRODUCTION *COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL + OPUS TUTTI PROJECT* ***ARTISTIC DIRECTION*** *PAULO MARIA RODRIGUES* ***MANUAL ARTWORK*** *ANA GUEDES / **PERFORMERS AND TRAINERS** HENRIQUE FERNANDES, JOAQUIM BRANCO, SARA COSTA, BRUNO ESTIMA, OTHERS*

SUPPORTED BY *FUNDAÇÃO CALOUST GULBENKIAN - PROJECT OPUS TUTTI / UNIVERSIDADE DE AVEIRO / VISTA ALEGRE ATLANTIS / LAMCI / CESEM / UNL / FCT*

ACKNOWLEDGMENTS *OFICINAS DA FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN / CCB*

01.

02.

LEGENDA

01 e 02
Gamelão de porcelana e cristal
Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian
Fotografia de Ana Guedes

O GAMELÃO DE PORCELANA E CRISTAL

por Paulo Maria Rodrigues

O Gamelão de Porcelana e Cristal é uma ideia inspirada no milenar gamelão javanês, mas também em várias tendências da música experimental, de Cage a Partch. Trata-se de um "instrumento musical coletivo" constituído por centenas de peças de porcelana, faiança, grês, vidro e cristal que é simultaneamente um objeto visual/escultura que pode adquirir várias formas e dimensões e que é repensado em função do espaço arquitetónico que o acolhe.

Algumas destas peças possuem frequências básicas muito marcantes e soam como as notas de alguns instrumentos musicais convencionais. Outras apresentam conjuntos complexos de frequências e soam como sinos ou instrumentos eletrónicos.

O Gamelão de Porcelana e Cristal soa de forma única, porque combina vários tipos de timbres e porque é usado em estrita relação com a noção de espaço e percurso. No trabalho musical com este recurso são usadas estratégias exploratórias e criativas e criados mecanismos de estruturação de ideias musicais não dependentes de notação e que se baseiam na ideia de colaboração e comunicação interpessoal. Isso permite que pessoas sem treino musical formal se possam expressar musicalmente, bem como as com formação mais avançada, que encontram neste instrumento desafios originais e interessantes.

Uma primeira versão desta ideia foi apresentada ao longo da semana que antecedeu a performance "Um Plácido Domingo", de 11 de setembro de 2011, que decorreu no Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, no âmbito do projeto Opus Tutti. Posteriormente o Gamelão esteve patente no Museu de Aveiro, em articulação com a X Bienal Internacional de Cerâmica Artística e com o Congresso Luso Espanhol de Cerâmica e Vidro, no Festival BIG BANG e na Fábrica das Artes no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e no Museu da Imagem em Movimento e na Igreja de S. Pedro, em Leiria. Versões simplificadas (Gamelão dos Pequeninos) estiveram já no Pinhal das Artes e na Casa da Música. O Gamelão de Porcelana e Cristal tem sido abordado de várias formas, desde o formato instalação ao formato workshop / ação de formação, proporcionando experiências a um público vasto e diverso, desde crianças pequenas, famílias, escolas dos diversos graus de ensino, pessoas com necessidades especiais a profissionais (músicos, educadores, artistas). Tem sido também apresentado como instrumento principal em concertos ou espetáculos transcidisciplinares em conjugação com outras artes e outros instrumentos musicais ou eletrónica. O Gamelão de Porcelana e Cristal é um projeto de investigação artística, realizado em parceria pela Companhia de Música Teatral, a Universidade de Aveiro e a Vista Alegre Atlantis. Pretende catalizar novas práticas performativas e explorar um território interdisciplinar que permita gerar e testar ideias ao nível da composição musical, escultura, criação de novos instrumentos, pedagogia, da comunicação interpessoal, dos materiais, da acústica e do design.

A Companhia de Música Teatral pretende dar continuidade a este trabalho de duas formas: a) selecionando parceiros com interesse em acolher o Gamelão de Porcelana e Cristal durante as próximas residências; b) desenvolvendo projetos criativos inspirados nas ideias desenvolvidas no Gamelão de Porcelana e Cristal, mas que usem recursos existentes nos locais onde se realizem. a) As residências terão uma duração entre 2 e 6 meses e serão programadas com um conjunto flexível de atividades, como por exemplo: exposição da peça enquanto escultura/espaço sonoro, com a possibilidade de ser utilizado livremente pelo público de acordo com um conjunto de princípios que garantam a segurança da peça; a realização de workshops de curta duração com grupos de interessados que podem ir desde crianças a músicos profissionais ou comunidades; a realização de concertos/performances com um grupo de músicos profissionais de formação variável e com a execução de peças especialmente concebidas para o evento. Prevê-se a possibilidade de se aprofundar a ideia de performance transdisciplinar, em articulação com outras linguagens artísticas; a realização de um projeto criativo/residência com um grupo de interessados e ao longo de um período de tempo a identificar, culminando com a apresentação de uma performance final, a realização duma conferência pelo Prof. Paulo Maria Rodrigues, DeCA-UA, com contextualização do projeto no âmbito da Arte dos Sons; a edição de catálogo com elementos visuais e sonoros. b) Os projetos criativos são atividades que se baseiam na construção dum instrumento inspirado no Gamelão de Porcelana e Cristal, a partir de peças angariadas pelos participantes ou pela instituição organizadora. Tratam-se de projetos de curta duração (no máximo uma semana, podendo haver sessões de manhã e à tarde com o mesmo grupo ou com dois grupos diferentes) e que envolvem: desenvolver um instrumento à medida do grupo-alvo do projeto; explorar o potencial musical do instrumento construído e criar um conjunto de composições; apresentar um concerto público.

PORCELAIN AND CRYSTAL GAMELAN

by Paulo Maria Rodrigues

The Porcelain and Crystal Gamelan is an idea inspired by the ancient Javanese gamelan, but also draws on various trends in experimental music, from Cage to Partch. This is a "collective musical instrument", consisting of hundreds of pieces of porcelain, earthenware, stoneware, glass and crystal. Both a visual object and sculpture, it can take on many forms and dimensions and is rethought in function of the architectural space hosting it.

Some have very marked base frequencies and sound like the notes of some conventional musical instruments. Others resonate complex sets of frequencies and sound like bells or electronic instruments. The Porcelain and Crystal Gamelan has a unique sound due to its combination of various types of tones and its strict use in relation to the notion of space and structure. Musical works using this piece employ exploratory strategies and create mechanisms for structuring musical ideas that are not dependent on notation, based instead on the idea of collaboration and interpersonal communication. This allows people without musical training to be able to express themselves musically and those with more advanced training find that this instrument presents unique challenges.

A first version based on this idea was presented during the week prior to the performance of "Um Plácido Domingo" (A Placid Sunday), on 11 September 2011, at the Fundação Calouste Gulbenkian Garden, in Lisbon, as part of the Opus Tutti project. Later, the Gamelan was hosted by Aveiro Museum, in conjunction with the X Biennial International Festival of Ceramic Art and with the Luso-Spanish Congress on Ceramics and Glass, at the BIG BANG Festival and at the Arts Factory of Belém Cultural Centre in Lisbon and the Museum of the Moving Image at St. Peter's Church in Leiria. Simplified versions (Gamelan in Miniature) were on show at Pinhal das Artes (Pinewoods of Arts) and Casa da Música. The Porcelain and Crystal Gamelan has been presented in different formats, ranging from a set piece to a workshop/ training session. It has provided experiences to a wide and varied audience, from small children, to families, schools from different levels of education, people with special needs and professionals (musicians, childcare professionals and artists). It has also been the central element of concerts or multidisciplinary shows, sharing space with other arts and musical or electronic instruments. The Porcelain and Crystal Gamelan is an artistic research project, jointly produced by Companhia de Música Teatral, the University of Aveiro and Vista Alegre Atlantis. It seeks to stimulate new performance practices and explore an interdisciplinary area that allows ideas to be generated and tested in musical composition, sculpture, creation of new instruments and pedagogics, as well as interpersonal communication, materials, acoustics and design.

Companhia de Música Teatral seeks to follow up on this work in two ways: a) selecting partners interested in hosting the Crystal and Porcelain Gamelan for future shows/exhibitions; b) developing creative projects inspired by the ideas of the Crystal and Porcelain Gamelan, but which use resources which currently exist in locale. a) The exhibitions/shows are expected to last between 2 and 6 months and will be programmed with a flexible array of activities, such as: exhibition of the piece as a sculpture/sound space, with the possibility of being freely used by the public according to a set of rules which ensure the safety of the piece; short workshops with groups of interested people that can extend from children up to musicians, professionals or communities; concerts or performances with a group of professional musicians with unspecified backgrounds, performing pieces which are specially written for the event. The possibility is envisaged of further developing the idea of transdisciplinary performances in conjunction with other artistic languages; carrying out a creative project/ workshop with a group of interested people over a period of time to be agreed upon, culminating with the presentation of a final show; hosting a conference with Dr. Paulo Maria Rodrigues, DeCA-UA, with the project being discussed as part of Arte e Sons (Art and Sounds); publishing a catalogue with visual and audible pieces. b) The creative projects are activities which are based on building an instrument inspired by the Porcelain and Crystal Gamelan, using pieces collected by the participants or by the host institution. They represent short projects (at most one week, where sessions can be scheduled both in the morning and afternoon, with the same or different groups) envisaging the development of an instrument tailored to the target group of the project; exploring the musical potential of the instrument constructed and creating a set of compositions; producing a concert for the general public.

"O Gamelão é uma descoberta que ressoa na nossa memória. Foi a mesa à volta da qual nos reunimos para nutrir o corpo, o espírito... onde despertámos com as mãos sons de taças diáfanas, cristalinas; um "corpo" que pulverizou o espaço com timbres e melodias que se fundiram com o canto das aves, o silêncio das pedras, a brisa do vento."

António Rodrigues, Músico, Professor de Música

"Para a Vista Alegre Atlantis é muito interessante participar neste tipo de projetos pois não só está a contribuir para que sejam criadas novas experiências musicais e culturais, como também porque daí pode retirar uma aprendizagem sobre novas utilizações que podem ser feitas dos materiais com que habitualmente trabalha, explorando assim funcionalidades inusitadas para as suas peças de porcelana e cristal."

Nuno Barra, Diretor de Marketing e Desenvolvimento de Novos Produtos, Vista Alegre Atlantis

O Gamelão de Porcelana e Cristal está muito próximo do instrumento ideal: A sonoridade é única, inapelavelmente sedutora; é, em simultâneo, um instrumento tão despretensioso. É grande, quase imponente; inesperadamente, de sonoridades tão delicadas. Quase tentacular, como quem dá um abraço; ao mesmo tempo, para ser tocado tem de ser abraçado. E é por aí: não é demais nem de menos; tão grande quanto pequeno; o abraço perfeito!

Joaquim Branco, Músico, Professor de Música

"The Gamelan is a discovery that resounds in our memory. It was the table around which we met to feed the body, the spirit... where our hands awoke sounds of clear, crystal bowls; a "body" that filled the space with sounds and melodies that melded like birds singing, the silence of stones, the rush of the wind."

António Rodrigues, Musician, Music Teacher

"It is very interesting for Vista Alegre Atlantis to take part in this type of project. Not only does it contribute to the creation of new musical and cultural experiences, but it also provides an opportunity to learn about new uses of the materials that we traditionally work with, exploring unusual facets of the porcelain and crystal pieces."

Nuno Barra, Marketing and New Product Development Director, Vista Alegre Atlantis

The Porcelain and Crystal Gamelan is very close to being the ideal instrument: The sound is unique, inescapably seductive; at the same time, it is such an unassuming instrument. It is big, almost imposing; unexpected from something with such delicate sounds. It is almost tentacular, like being wrapped in an embrace; at the same time, to be played it has to be embraced. And that is its way: it is not too much, or too little; it is as big as it is small; the perfect embrace.

Joaquim Branco, Musician, Music Teacher

03.

04.

05.

LEGENDA

03.
Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian / Lisboa
Fotografia de Ana Guedes

04.
Museu da Imagem em Movimento / Leiria
Fotografia de Nuno Arrais

05.
Centro Cultural de Belém / Lisboa
Fotografia de Ana Guedes

06.

08.

07.

09.

10.

11.

12.

LEGENDA

06.
Museu de Santa Joana / Aveiro
Fotografia de Paulo Maria Rodrigues

07. / 08.
Museu de Santa Joana / Aveiro
Fotografia de Avito Rebelo

09. / 12.
Museu de Santa Joana / Aveiro
Fotografia de Ana Guedes

10.
Museu de Santa Joana / Aveiro
Fotografia de Nuno Arrais

11.
Musey de Santa Joana / Aveiro
Fotografia de Paulo Ramos

13.

14.

15.

16.

13.
Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian / Lisboa

14.
Parque da Devesa / V.N. Famalicão

15.
Convento São Francisco / Coimbra

16.
CCB / Lisboa

16.
Convento São Francisco / Coimbra

17.
Centro de Artes de Águeda / Águeda

18.
Castelo de Ourém / Ourém

19.
Igreja de São Miguel do Fetal / Viseu

20. e 21.
Museu dos Biscainhos / Braga

16.

17.

18.

19.

20.

21.

FICHA TÉCNICA

TIPOLOGIA E DESTINATÁRIOS

1) Instalação com uso livre. Para maiores de 5 anos (escolas, famílias, público em geral); 2) Workshops. Para maiores de 5 anos (escolas, famílias, público em geral); 3) Formação. Para educadores, artistas, músicos e professores; 4) Espetáculo. Para todos.

DURAÇÃO

1) A instalação estará disponível todo o tempo definido pela instituição acolhedora; 2) 45-60 min 3) 3 horas 4) 50 minutos.

TRANSPORTE DE CARGAS

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

MONTAGEM

4 períodos de 4 horas/cada com a supervisão de um elemento da Companhia e 3 técnicos da entidade acolhedora. O tempo de montagem poderá ser reduzido para metade mediante o envolvimento de mais técnicos (a definir caso a caso). 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 DO ESPAÇO

Uma área com 100 m2 (mínimo). O Gamelão de Porcelana e Cristal é constituído por um conjunto de módulos 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

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.

RECURSOS HUMANOS

Técnicos da entidade acolhedora para trabalhos de montagem e desmontagem.

DESMONTAGEM DO ESPETÁCULO

4 períodos de 4h com a supervisão de um elemento da Companhia e 3 técnicos da entidade acolhedora. O tempo de desmontagem poderá ser reduzido para metade mediante o envolvimento de mais técnicos.

TECHNICAL RIDER

TYPE AND INTENDED AUDIENCE

1) Installation with free play. For people aged over 5 (schools, families and the general public); 2) Workshop. For people aged over 5 (schools, families and the general public); 3) Training. Childcare professionals, artists, musicians or music teachers; 4) Scenic music show performed live. A show intended for the general public.

LENGHT

1) The instalation will be available for the time defined by the hosting institution; 2) 45-60 minutes 3) 3 hours 4) 50 minutes.

TRANSPORT OF EQUIPMENT

The equipment is transported by collaborators of Companhia de Música Teatral, prior to the day of set upt.

SET-UP

4 sessions of 4 hours/each, supervised by one member of Companhia and three technicians from the host institution. The time needed to set up can be cut by half if more technicians are used (defined on a case by case basis). If a show is scheduled, two additional periods of 4 hours each should be included.

BACKSTAGE

1 male dressing room for three people, with shower. If a show is scheduled then a female dressing room should be available for one person (also with shower).

SPACE REQUIREMENTS

One open plan space of 100m2 (minimum). The Crystal and Porcelain Gamelan is made up of a set of modules 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

General lighting should be in place (front and back) so as to illuminate the scenic objects. Mounting the lighting is carried out by the host's technicians, under supervision of the Company members – no lighting operation is needed.

HUMAN RESOURCES

Technicians from the host institution for help in set-up and packing up.

PACKING-UP

4 periods of 4 hours supervised by one member of the company and 3 technicians from the host institution. The time needed for packing up can be cut in half if more technicians are involved.

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 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". 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 de 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

GAMELÃO DE PORCELANA E CRISTAL

Instrumento Musical Coletivo / Escultura Sonora

Notas de produção
ABRIL 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

Apoios