

O Céu por cima de cá

UM PROJETO DA
COMPANHIA DE
MÚSICA TEATRAL

FICHA ARTÍSTICA

CONCEÇÃO E PRODUÇÃO COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL **DIREÇÃO ARTÍSTICA** PAULO MARIA RODRIGUES **INTÉRPRETES** GUSTAVO PAIXÃO, INÉS SILVA, JORGE GRAÇA, MARIANA MIGUEL, MARIANA VENCES **ESPAÇO CÉNICO** MIGUEL FERRAZ E PAULO MARIA RODRIGUES **DESENHO DE LUZ** ÉLIO MOREIRA **FIGURINOS** RITA ROBERTO, JOANA JORGE, SANDRA SANTOS **GESTÃO DE RECURSOS EDUCATIVOS** HELENA RODRIGUES **DESIGN DE COMUNICAÇÃO** MAFALDA MAIA

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

COPRODUÇÃO CASA DAS ARTES DE VILA NOVA DE FAMALICÃO E COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL

ARTISTIC CREDITS

CONCEPT & PRODUCTION COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL **ARTISTIC DIRECTION** PAULO MARIA RODRIGUES **PERFORMERS** GUSTAVO PAIXÃO, INÉS SILVA, JORGE GRAÇA, MARIANA MIGUEL, MARIANA VENCES **SET DESIGN** MIGUEL FERRAZ AND PAULO MARIA RODRIGUES **LIGHT DESIGN** ÉLIO MOREIRA **COSTUMES** RITA ROBERTO, JOANA JORGE, SANDRA SANTOS **MANAGEMENT OF EDUCATIVE RESOURCES** HELENA RODRIGUES **COMMUNICATION DESIGN** MAFALDA MAIA

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

CO-PRODUCTION CASA DAS ARTES DE VILA NOVA DE FAMALICÃO AND COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL

O CÉU POR CIMA DE CÁ

por/by Paulo Maria Rodrigues

e/and Helena Rodrigues

O que se passa no céu é um mistério. Nuvens, pássaros e anjos deambulam livremente num espaço sem limites, intangível, volátil e sem forma, mas ao mesmo tempo único onde quer que exista: o céu por cima de cada lugar reflete a paisagem, os sons, as histórias e os desejos de quem o habita. O Céu Por Cima de Cá é uma proposta artística que procura construir um espaço imaginário onde o tempo atual e o passado se (con)fundem, o espaço real e o virtual se interligam, o quotidiano e a arte se cruzam. Um “céu” habitado por personagens movidos a música e movimento, capazes de falar a linguagem dos pássaros e dos anjos, mas sobretudo os múltiplos dialetos, formas, cores e sons com que se pode dar asas à poesia. Imagens recolhidas em processos de interação das personagens com o local (num registo de performance no espaço público) coabitam com registos de filmes e documentários antigos, há pássaros que crescem na ponta dos dedos, nuvens de sons que deambulam por locais e tempos improváveis, algum humor e ironia quando se abordam questões “mal-resolvidas” que todos os humanos têm quando pensam no que paira acima do que as suas mãos alcançam.

A obra artística final é uma performance de música-teatral, um “tratado poético” profundamente inspirado pela biografia de cada lugar, pelo chamamento da terra e dos seus habitantes. Em cada cidade, as suas paisagens visuais e sonoras, atuais e passadas, humanas. Uma viagem guiada por pássaros, anjos e nuvens que atravessam os territórios da poesia, da música, da imagem e do movimento sem parar nas fronteiras. Misteriosa, como tudo o que se passa no céu. Mas que se pode sentir no palco, ou em casa, uma vez que a performance, interativa, ocorre também através na plataforma Zoom. Um desafio que dá continuidade ao trabalho local de pesquisa e recolha e que pretende continuar a dar asas aos pássaros imaginários que se avistaram. Aos sonhos e desejos de todos os que a imaginação e as mãos fazem voar.

What goes on in heaven is a mystery. Clouds, birds and angels roam freely in a space without limits, intangible, volatile and without form, but at the same time unique wherever it exists: the sky above each place reflects the landscape, the sounds, the stories and the desires and who inhabits it. O Céu Por Cima de Cá (Heavens Above Here) is an artistic proposal that seeks to build an imaginary space where the present time and the past mingle, the real and the virtual space intertwine, the daily life and art intersect. An “heaven” inhabited by characters moved by music and movement, able to speak the language of birds and angels, but, above all, the multiple dialects, shapes, colors and sounds with which poetry can be given wings. Images collected in the process of interaction of the characters with the place (in a record of performance in the public space) cohabit with records of old films and documentaries, there are birds that grow at fingertips, clouds of sounds that wander through unlikely places and times, some humor and irony when addressing unresolved issues that all humans have when they think of what hangs above what their hands reach.

The final artistic work is a music-theatre performance, a “poetic treatise” deeply inspired by the biography of each place, by the calling of the land and its inhabitants. In each city, its visual and sound landscapes, current and past, human. A journey guided by birds, angels and clouds that cross the territories of poetry, music, image and movement without stopping at the borders. Mysterious, like everything that goes on in heavens. But that can be felt on stage, or at home, because the interactive performance also occurs through the Zoom platform. A challenge that continues the local work of research and collection and that intends to continue to give wings to the imaginary birds that have been seen. To the dreams and wishes of all who the imagination and the hands make fly.

FICHA TÉCNICA

TIPOLOGIA

Espectáculo de música teatral (música, teatro, movimento, vídeo) com execução ao vivo perante uma plateia: **a)** no espaço performativo da instituição de acolhimento e **b)** no espaço virtual (via Zoom).

ELEMENTOS DA CONSTELAÇÃO

Residência artística. A realizar na cidade de acolhimento, visando trabalho de pesquisa e criação sobre o local (Em cada cidade são incluídas referências locais, pelo que cada produção é diferente).

Bastidores do Céu Por Cima de Cá. Projeto Educativo e/ou programa de formação imersiva baseado na partilha do processo de criação (destinatários e características a desenhar em função das necessidades específicas de cada local de acolhimento).

Conferência (a detalhar em função do público-alvo).

DESTINATÁRIOS

O espetáculo destina-se a maiores de 6 anos. Recomendado para o Público em Geral, Famílias e Escolas.

DURAÇÃO

55 minutos, sem intervalo.

NÚMERO DE APRESENTAÇÕES POR DIA

Máximo de 2 apresentações por dia (devem ser espaçadas de pelo menos 1h30).

TRANSPORTE DE CARGAS

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

MONTAGEM E ENSAIOS

6 períodos de 4 horas/cada com a participação de elementos da CMT e técnicos da entidade acolhedora. O ensaio geral é realizado no último destes períodos.

CAMARINS

1 camarim masculino com duche, para dois elementos, 1 camarim feminino com duche, para três elementos.

REQUISITOS DE PALCO

área de ação de 14m de largura e 10m de profundidade. Palco com bambolinas e sem pernas.

VÍDEO

O espetáculo inclui a projeção de imagens a partir dum computador colocado no palco (parte do equipamento da CMT). A CMT providencia o projetor de vídeo e a superfície de projeção, devendo a entidade acolhedora providenciar a ligação de vídeo bem como a estrutura onde o projetor é colocado (aprox. 3 m do solo).

INTERNET

O espetáculo utiliza a plataforma Zoom não só para difusão mas também para integrar planos do público-Zoom no conteúdo das projeções vídeos. A existência duma ligação estável e de qualidade é um requisito fundamental.

SOM

O espetáculo é amplificado e difundido na sala através do PA e no Zoom. A CMT providencia o microfone necessário à amplificação de um dos instrumentos (guitarra portuguesa) e a entidade acolhedora deve providenciar microfones de lapela “wireless” para 3 cantores/actores e 1 instrumento portátil (caixinha de música inserida num objecto cénico) e 1 microfone de condensador para um saxofone soprano. Todos estes microfones bem como os restantes recursos sonoros (computador, teclado midi) são ligados a uma placa de som da CMT (colocada no palco, no set-up de um dos intérpretes) cujos outputs são enviados para a mesa de som da sala. Existirá um telefone em palco que se ligará através de XLR à referida placa de som. O som de sala e munição é operado por um técnico da entidade acolhedora. Uma via com a mistura de som da sala será enviada da mesa da sala para o palco para entrar no computador que fará a ligação Zoom. A placa de som supracitada tem 4 entradas XLR e outras 4 Jack. Da placa de som sairão em vias separadas para a mesa de som da sala: cada um dos (3) microfones de lapela; a mistura (1) das faixas com samples; o telefone (1); a mistura (1) da faixa de efeitos dos microfones do saxofone e da guitarra portuguesa. Além destes dispositivos haverá um piano elétrico em palco, ligado a um pedal Moog, cujo output irá diretamente para a mesa de som da sala.

LUZ

A pré-montagem de luz é feita pela entidade acolhedora antes da chegada da equipa da CMT. A montagem da luz é feita por técnicos da entidade acolhedora, sob orientação do técnico da CMT. A operação do espetáculo é da responsabilidade da CMT. A lista de equipamento é a seguinte:

mesa de luz:

com capacidade de programação em modo teatro, preferencialmente: grandMA2

dimmers:

32 canais de dimmer de 2kW

projetores:

QTD.	PROJETOR	ACESSÓRIOS
18	PC	Palas, Porta-filtros
11	Source 4 15/30	Porta-filtros
6	Maverick MK2	
12	Colorado	
1	Quad Zoom	
4	LEDWash 6000MC	
1	Videoprojector	

filtros:

QTD.	PROJETOR	ID	DESCRIÇÃO
18	PC	E206	Quarter-CTO
1	Source 4 15/30	E202	Half-CTB

Os spots e wash poderão ser eventualmente substituídos por equivalentes, nunca dispensando a comunicação prévia à Companhia de Música Teatral para validação de equivalência. O desenho de luz simplificado consta da fig. 1.

RECURSOS HUMANOS

Técnicos da entidade acolhedora para trabalhos de montagem e desmontagem. A operação da luz é da responsabilidade da CMT. A operação do som é da responsabilidade da entidade acolhedora.

TECHNICAL RIDER

TYPE

Music-theatre performance (music, theatre, movement, video), live, for audiences attending: **a**) in the host theatre **b**) in virtual space (via Zoom).

CONSTELLATION ELEMENTS

Artistic residence. To be held in the host city, aiming at research and creation work on the place (Local references are included in each city. Therefore, each production is unique).

Backstage of O Céu Por Cima de Cá. Educational project and / or immersive training program based on the sharing of the creation process (target public and contents to be designed according to the specific needs of each host location).

Conference (to be detailed according to the target audience).

AUDIENCE

The performance is aimed at people older than 6 and is recommended for General Audience, Families and Schools.

DURATION

55 minutes, without intermission.

NUMBER OF SHOWS PER DAY

A maximum of 2 shows per day (the shows should be scheduled with a break of at least 1h30 between them).

CARGO MANAGEMENT

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

SET-UP AND REHEARSALS

6 periods of 4 hours with the CMT team and technicians from the host venue. The dress rehearsal occurs in the last period.

DRESSING ROOMS

1 male dressing room for two team members, with shower, 1 female dressing room for three team members, with shower.

STAGE REQUIREMENTS

The performing space should be 14m x 10m. Drapery: no legs, top masking borders.

VIDEO

Images will be project from a computer which is part of one of the performers set-up (provide by CMT). CMT provides the video projector and projection surface. The host venue will provide the connection and the structure to hold the projector (aprox. 3 m from the ground).

INTERNET

The performance uses the Zoom platform both to broadcast the performance and to integrate images from the Zoom-audience. A stable high quality internet connection is an essential requirement.

SOUND

The performance requires amplified sound both in the room and via Zoom. CMT provides the microphone used in one of the musical instruments (Portuguese guitar) and the host venue will provide wireless overhead microphones for 3 singers/actors and 1 portable instrument (music box inside a scenery element) and 1 condenser microphone for a soprano saxophone. These microphones, as well as the other sound sources (computer, midi keyboard) are connected to a soundboard (CMT) placed within the set up of one of the performers. The soundboard's outputs are sent to the room's mixing desk. There will also be a telephone on stage that connects to the soundboard through XLR. Sound and stage monitoring is operated by a venue technician. One line with the sound mix from the room's mixing desk needs to be sent to the stage, for use in the Zoom call. CMT's soundboard has 4 XLR inputs and 4 Jack inputs. From that board, there will be 6 separate outputs that go into the room's mixing desk: (3) singer's microphones; (1) samples track final mix; (1) telephone; (1) saxophone and guitar effects track final mix. Aside from these devices there will also be an electric piano on stage, connected to a Moog pedal, whose output will connect directly to the room's mixing desk.

LIGHT

The venue technicians pre-assemble the lights prior to the arrival of CMT team. Setting up the lights is ensured by the venue technicians under the supervision of CMT's light designer. Light is operated by CMT during the show. The equipment is as follows:

light desk:

able to be programmed in theatre mode; preferably a grandMA2

dimmers:

32 dimmer channels at 2kW

projectors:

QTY.	PROJECTOR	ACCESSORIES
18	PC	Barn doors, Color-frames
11	Source 4 15/30	Color-frames
6	Maverick MK2	
12	Colorado	
1	Quad Zoom	
4	LEDWash 6000MC	
1	Videoprojector	

filters:

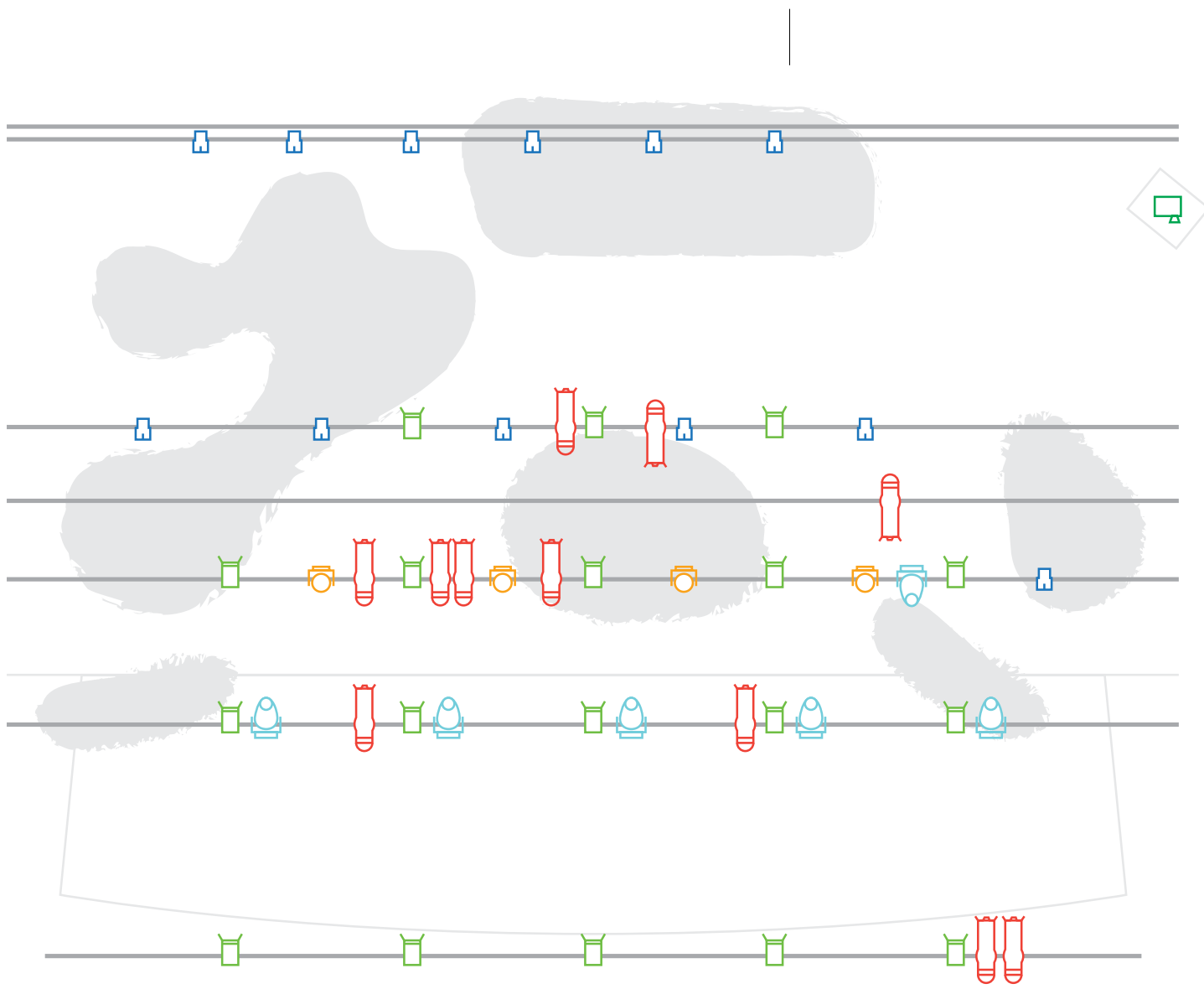
QTY.	PROJECTOR	ID	DESCRIPTION
18	PC	E206	Quarter-CTO
1	Source 4 15/30	E202	Half-CTB

The spots e wash can eventually be replaced by equivalent equipment, after CMT approval. A simplified version of the light implementation plan can be seen in fig. 1.

HUMAN RESOURCES

House technicians for sound, lights, video and scenery installation. The operation of lighting is by CMT. Sound operation is by the welcome venue.

PLANTA DE LUZES
/ LIGHTING PLAN

PROJETORES / PROJECTORS

- PC
- Source 4 - 15/30
- Colorado 1 Quad Zoom
- Maverick MK2 Spot
- LEDWash 6000MC
- Video Projector

COMENTÁRIOS / COMMENTARY

Obrigado por me convidarem para esta experiência maravilhosa que me fez voar no tempo e no espaço. Que performance poética, inspiradora, com um simbolismo tão forte e significativo. Diverti-me e inspirei-me! Que companhia vocês são!

Elin Eriksen Ødegaard, diretora do KINDknow, espetadora da versão Zoom in Bergen

Um tratado poético que é um hino à arte, à poesia, à música, ao teatro, ao movimento. Belíssima performance que nos move e comove. Foi um privilégio esta partilha. Bem hajam todos. Parabéns Obrigada.

Helena Genésio - programadora cultural, professora, espetadora da versão Zoom em Bragança

Um poema com sabor a ninho. Canta histórias nas vozes de adultos pequenos. Envolve, comove, acorda, adormece, faz comichão, rouba gargalhadas, sem nunca correr o risco de ser indiferente às cabeças sem idade com olhos e ouvidos bem abertos.

Joana Araújo - performer, professora de música, espetadora da versão Casa das Artes

Thank you for inviting me in to this wonderful experiences that made me fly in time and space. What an inspiring poetic performance with such a strong and meaningful symbolism. I enjoyed myself and got inspired! What a company you are!

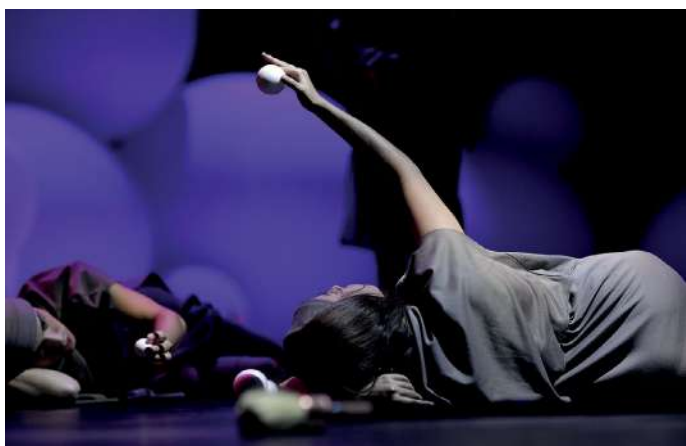
Elin Eriksen Ødegaard, director of KINDknow, spectator of the Zoom version in Bergen

A poetic treatise that is a hymn to art, poetry, music, theater, movement. Beautiful performance that moves and emotes us. This sharing was a privilege. Well done, everybody. Congratulations. Thank you.

Helena Genésio - cultural programmer, teacher, spectator of the Zoom version in Bragança

A poem with a nest flavor. Singing stories in the voices of young adults. It involves us, touches us, wakes us up, makes us asleep, gives us itches, steals laughs, without ever running the risk of being indifferent to ageless heads with eyes and ears wide open.

Joana Araújo - performer, music teacher, spectator of the Casa das Artes version

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 académica, a produção artística, a formação, 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 académico nacional e internacional.

A CMT tem contado com o apoio regular da DGArtes, é membro da RESEO (European Network for Opera and Dance Education) e tem apresentado os seus trabalhos em Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Áustria, Alemanha, Bélgica, Finlândia, Dinamarca, Polónia, Grécia, Chipre, República Checa, Lituânia, Brasil, Estados Unidos da América, Canadá, África do Sul, Macau, China, Hong-Kong, Tailândia e Noruega. A CMT colabora com as principais instituições culturais de Portugal e tem apresentado os seus projetos em várias instituições e eventos internacionais prestigiados mas tem também feito chegar a creches, escolas, IPSSs e à comunidade em geral um conjunto de oportunidades de fruição e formação que contribuem para que a arte esteja ao alcance de todos. Colabora com artistas experientes e também com jovens artistas em início de carreira. Teve o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian para a conceção e desenvolvimento de projetos de longa-duração, colabora regularmente com municípios e universidades.

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.

CMT has had the regular support of DGA Artes, is a member of RESEO (European Network for Opera and Dance Education) and has presented its work in Portugal, Spain, France, United Kingdom, Austria, Germany, Belgium, Finland, Denmark, Poland, Greece, Cyprus, Czech Republic, Lithuania, Brazil, United States of America, Canada, South Africa, Macau, China, Hong Kong, Thailand and Norway. CMT collaborates with the main cultural institutions in Portugal and has presented its projects in several prestigious international institutions and events, but it has also brought its work to day care centers, schools, community centres and the public space in general, allowing everyone to have the “experience of art”. CMT collaborates with experienced artists as well as young artists at the beginning of their careers. It had the support of the Calouste Gulbenkian Foundation for the conception and development of long-term projects and collaborates regularly with municipalities and universities.

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

O Céu por cima de Lá

UM PROJETO DA
COMPANHIA DE
MÚSICA TEATRAL

Notas de produção
NOVEMBRO 2020 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

