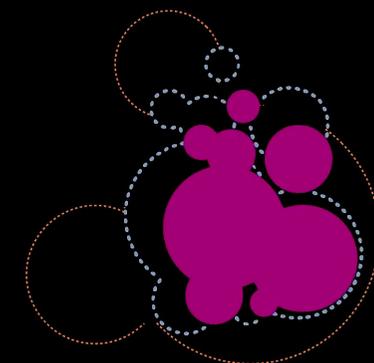

Guia do Universo-CMT

CMT-DNA

designação:

Companhia de Música Teatral (CMT)

origem:

1998 | 1999

fonte de pulsação:

criação artística

espaços de actuação:

música | linguagens artísticas
investigação | produção artística |
desenvolvimento humano

apoios e colaborações: institucionais:

DGArtes | Fundação Calouste Gulbenkian |
Municípios | Universidades |
RESEO

palcos:

Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Áustria,
Alemanha, Bélgica, Finlândia, Dinamarca, Noruega,
Polónia, Grécia, Chipre, República Checa, Lituânia, Brasil,
Estados Unidos da América, Canadá, África do Sul, Macau,
China, Hong-Kong e Tailândia.

Centro Cultural de Belém, Casa da Música, Fundação Calouste Gulbenkian, e vários espaços culturais municipais (S. Luiz Teatro Municipal, Lisboa; Teatro Aveirense, Aveiro; Cine-Teatro Alba, Albergaria-a-Velha; Teatro Sá-de Miranda, Viana do Castelo; Cine-Teatro Louletano, Loulé; Casa das Artes, V. N. Famalicão; Cine-Teatro Paz Julia, Beja; Teatro Municipal de Bragança; Teatro Municipal de Vila Real; Moagem, Fundão; Convento de S. Francisco, Coimbra; Convento do Carmo, Torres Novas; Museu de Aveiro; Museu da Imagem em Movimento, Leiria; Convento dos Remédios, Évora; Palácio Marquês de Pombal, Oeiras; Parque da Devesa, V. N. de Famalicão; Centro Cultural de Águeda, Teatro Virgínia, Torres Novas; Teatro Garcia de Resende, Évora; Teatro Viriato, Viseu; Teatro Micaelense, S. Miguel; Cine-Teatro de Alcobaça; Teatro-Cine, Pombal; Teatro-Cine, Gouveia; Cine-Teatro Avenida, Castelo Branco; Cine Teatro Curvo Semedo, Montemor-o-Novo; Auditório São Mateus, Elvas)

Teatro Real de Madrid, Concertgebouw de Brugges, Filarmonia de Lodz, Laeiszhalle de Hamburgo, Next Liberty de Graz, Theatre de Ville de Paris, Opera House de Guangzhou, Art & Culture Centre de Bangkok, SESC de São Paulo, Snape Maltings de Aldeburgh, Turku Capital of Culture, Aarhus Capital of Culture, Big Bang Festival, Babelut Festival, Alba Nova Festival

A CMT tem uma forte intervenção local em vários pontos do país, que deriva duma visão da arte atenta às necessidades de diferentes contextos sociais, mas também do facto de ter optado por não dispor de um espaço próprio de apresentação, privilegiando as relações com parceiros que garantem a incubação e circulação inicial de projetos. O relacionamento estratégico com o Município de Vila Nova de Famalicão tem permitido uma colaboração regular que estende a ação artística a vários pontos do Concelho, mobiliza professores e educadores para ações de natureza formativa e permite a articulação entre os espaços culturais e a comunidade. Com os municípios de Aveiro, Albergaria, Fundão e Loulé existem também relações privilegiadas que permitem o desenvolvimento regular de novas criações e concretização da missão artística e educativa da CMT.

equipa de base

Helena Rodrigues, Diretora Artística

Paulo Maria Rodrigues, Compositor Residente

Artur Silva, Gestor de Projetos

colaboradores

Alberto Péssimo, artista plástico; Alena Dittrichová, atriz; Ana Dias, música; Ana Guedes, escultora; Ana Hilário, cientista; Ana Isabel Pereira, música; Ana Montalvão, bailarina; Ana Paula Almeida, música; António Bastos, músico; António Jorge Gonçalves, músico; António Laginha, bailarino; António Maria Dente, actor; António Pinheiro da Silva, sonoplasta; António Tavares, bailarino/coreógrafo; António Teixeira, fotógrafo; Carla Martins, atriz; Carlos Gomes, músico; Carolina Rodrigues, atriz; CMT-Kids, músicos; Coro de Câmara de Lisboa, músicos; Élio Moreira, light-designer/artista digital; Elisabeth Davies, música; Elsa Arrais, fotógrafa; Evelyne Rohrer, figurinista; Fernando Gomes, encenador/actor; Fernando Gomes, músico; Filipe Lopes, compositor; Gabriela Semedo, bailarina; Gustavo Paixão, músico; Hélder Duarte, realizador; Helena Afonso, música; Henrique Fernandes, músico; Hugo Fernandes, músico; Inês Guedes de Oliveira, designer; Inês Rodrigues da Silva, música; Isabel Gonçalves, música; Isabel Nogueira, música; Izabel Rocha, figurinista; Joana Araújo, música; Joana Jorge, figurinista; Joana Quental, ilustradora; Joana Veiga, bailarina; Joana Xavier, cientista; João Raposo, designer/VJ; João Ricardo Barros de Oliveira, músico/escultor; Jorge Craça, músico/artista digital; Jorge Leal, músico; Jorge Oliveira, músico; Jorge Parente, actor/encenador; Jorge Queijo, músico; José Alberto Gomes, músico; José Brandão, designer; José Geraldo, encenador; José Simões, artista plástico; Lavínia Moreira, atriz; Luís Cardoso, músico; Luís Girão, artista transdisciplinar; Luís Margalhau, realizador; Manuel Alão, light-designer; Mafalda Maia, designer; Mafalda Milhões, ilustradora/artista plástica; Manuela Moniz, música; Maria do Céu Santos, produtora; Mariana Caldeira Pinto, música; Mariana Miguel, música; Mariana Vences, música; Maria João Sousa, música; Marlon Fortes, actor; Matilde Milhões, designer; Miguel Ferraz, designer/cenógrafo; Miguel Pinheiro Marques, sonoplasta; Miguel Ramos, actor; Nills Christian Fossdall, compositor; Nuno Almeida, light-designer; Nuno Arrais, músico/fotógrafo; Nuno Dias, músico; Paulo Américo, realizador; Paulo Banaco, tradutor; Paulo Ferreira Rodrigues, professor; Paulo Neto, músico; Pedro Andrade, artista plástico; Pedro Ramos, bailarino/coreógrafo; Pedro Sena Nunes, realizador; Rita Roberto, performer/artista plástica; Rodrigo Carvalho, artista-digital; Rolf Gehlhaar, compositor/músico/artista digital; Rui Penha, compositor; Rui Pessoa Pires, músico; Rui Rosas, bailarino; Rute Rosas, artista plástica; Sandra Rosado, bailarina; Sara Belo, música; Sara Costa, música; Silvina Pereira, atriz; Simão Leal, músico; Siri Dybwik, coreógrafa; Sofia Sarmento, bailarina; Teresa Silva, música

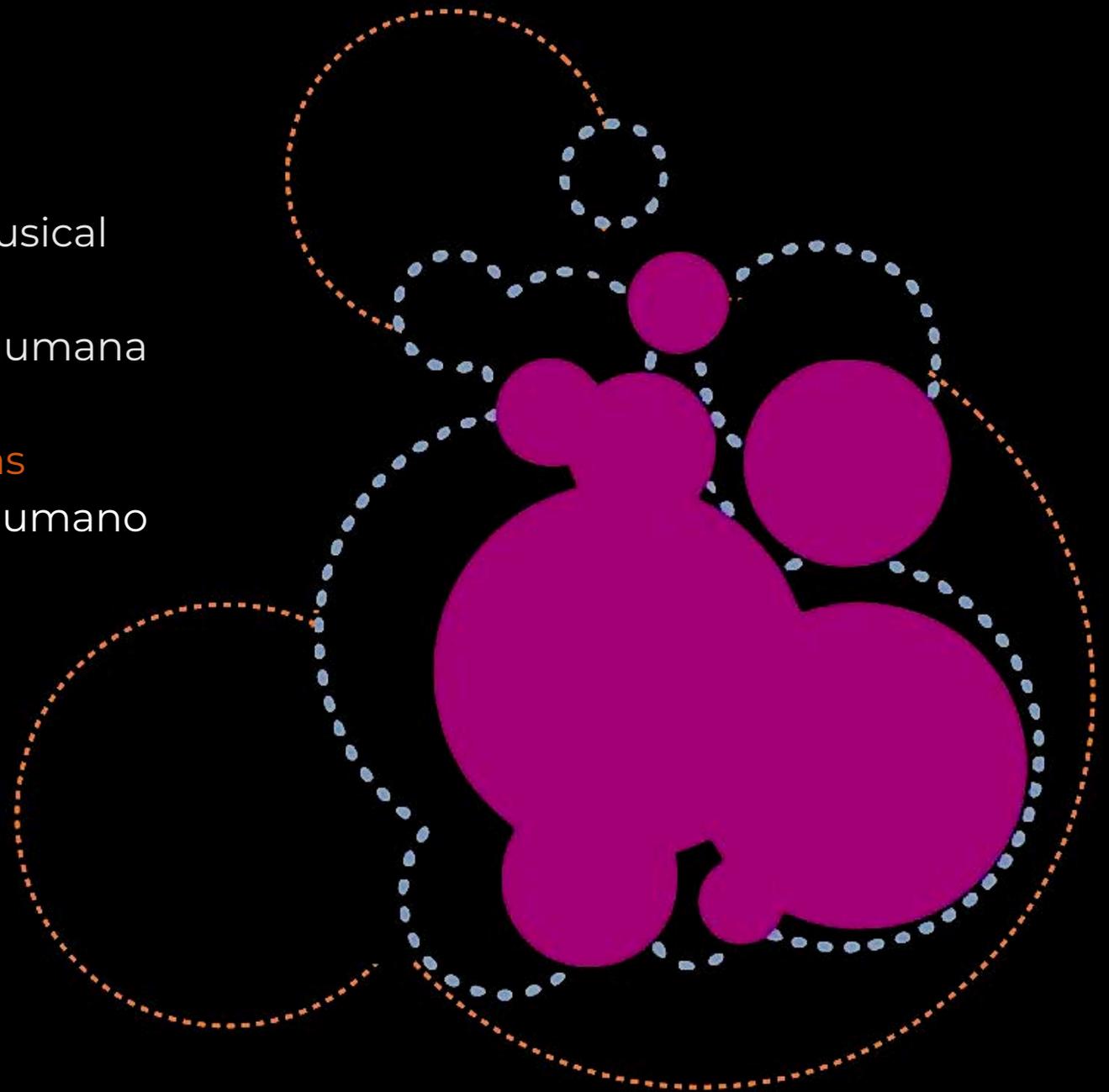

projetos artísticos como laboratórios

criação artística de raiz musical

estudo da comunicação humana

construção de ferramentas
para o desenvolvimento humano

a importância da Música na infância e primeira infância

as experiências musicais precoces estruturam
futuros desempenhos musicais e
o desenvolvimento das capacidades sensoriais

a CMT cria experiências artísticas em que se
desenvolvem espaços de comunicação que extravasam
para o cotidiano

uma ponte entre o meio acadêmico e a sociedade

parcerias com a NOVA FCSH e Univ. de Aveiro permitem a fundamentação dos processos criativos, reflexão sobre os aspetos estéticos e educativos, transferência de conhecimento, criação de contextos de aprendizagem

os trabalhos da CMT são comunicados em revistas, conferências e livros, a CMT promove iniciativas de diálogo entre artistas, académicos e educadores, “no presente” e “no terreno”

a Música como mediador de comunicação

numa sociedade assente na competitividade e nos lucros imediatos é importante contrapor a abertura de canais de comunicação – consigo próprio e com os outros – que a Música pode proporcionar

a Música como instrumento para o desenvolvimento humano

a “afinação” não é só uma condição precursora mas também o propósito genérico da Música num planeta frágil e delicado a experiência da arte pode promover a “afinação de pessoas, pássaros e flores”

Arte, Educação e Constelações

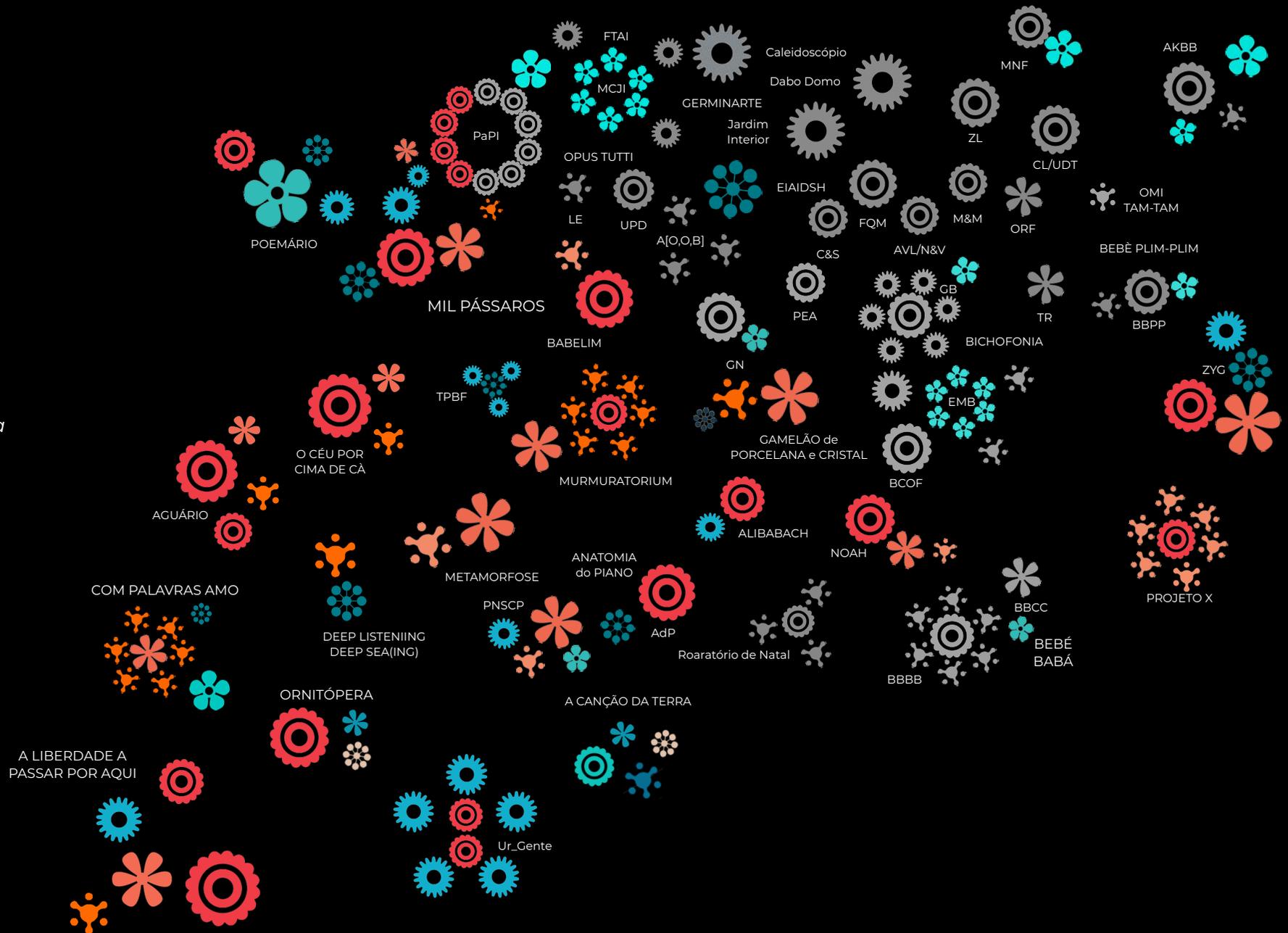
as criações artísticas da CMT têm formas muito diversas, um “caleidoscópio” que reflete as possibilidades de cruzamento entre a Música e outras linguagens artísticas

têm um potencial educativo intrínseco que pode ser explorado através de formatos participativos, permitindo desconstruir e compreender as ideias, linguagens e matérias que as integram

a ideia de “constelação” é um olhar poético mas também analítico e objetivo de um sistema em expansão, com “corpos” de natureza diferente, interagindo entre si através de “campos” de natureza estética ou conceptual

Constelações CMT

- *espetáculo*
- *instalação*
- *workshop*
- *formação*
- *conferência*
- *edição*

Constelações artístico-educativas

Constelações-recentes

A Liberdade a Passar Por Aqui

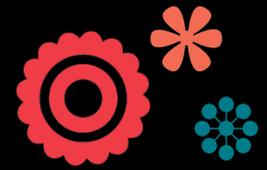
A Liberdade é um bem precioso que necessita da nossa atenção, de ser nutrido, cuidado. Precisamos dela para sermos nós mesmos. Deve fazer parte do que nos acompanha quando crescemos. *A Liberdade a Passar Por Aqui* é a peça-mãe de uma constelação que envolve também o *Prelúdio Para a Liberdade*, o *Mural da História Comum* e o *PaPI-Opus 10*.

[A Liberdade a Passar Por Aqui](#)

[Mural da História Comum](#)

Ornitópera

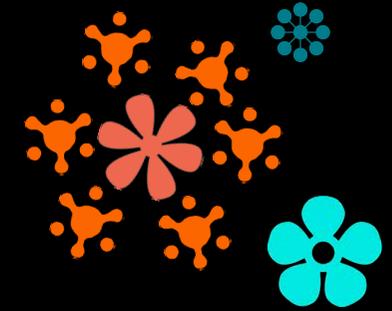

Como se conta uma história sobre pássaros, muita antiga, que é também um poema, ou, se calhar, uma metáfora sobre o que há de mais profundo sobre o que é ser humano? Talvez com Música.

A linguagem dos pássaros.

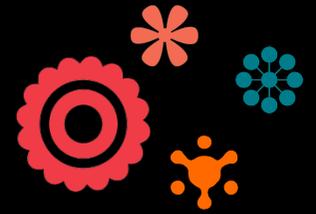
Com Palavras Amo

Com Palavras Amo é um convite à “escuta” de “paisagens de ouvir”
construídas a partir de encontros entre a poesia de Eugénio de Andrade e
as vozes de quem lhe quis servir de casa.

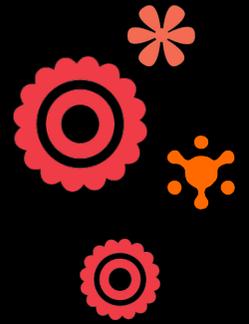
A Canção da Terra

A Canção da Terra é uma obra de raiz musical que deambula pelos territórios da imagem, movimento e palavra, explorando mitos, poesia, factos científicos e históricos, paisagens sonoras e, obviamente, as referências implícitas no título . Uma experiência eclética e com múltiplas leituras, porque “ouvir” a Terra é um assunto que diz respeito a todos.

Aguário

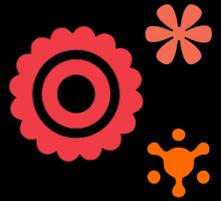
A água, elemento essencial à vida, bem escasso e cada vez mais importante para a nossa sobrevivência no frágil planeta que habitamos, pode ser, também, “matéria artística” que se molda como traço, gesto, som, fluindo no tempo e no espaço. Ligando tudo e todos, pois é essa a natureza da água. *Aguário* é a peça-mãe de uma constelação que envolve também *Acquarumori*, *Oficinas da Água* e o *PaPI-Opus 9*.

[Aguário](#)

[Acquarumori](#)

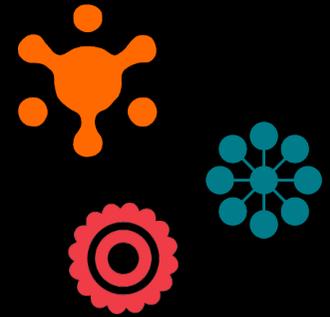
O Céu Por Cima de Cá

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. Uma performance de música-teatral, “tratado poético” profundamente inspirado pela biografia de cada lugar, pelo chamamento da terra e dos seus habitantes.

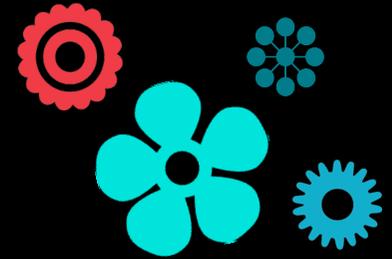
Deep Listening, Deep Sea(ing)

Para a maioria das pessoas o oceano é uma vasta camada na superfície da Terra. No entanto, o oceano tem uma profundidade média de 4 200 metros e os processos físicos, químicos e biológicos que ocorrem no oceano profundo são críticos para a vida do planeta. *Deep Listening, Deep Sea(ing)* explora intersecções entre arte e ciência, procurando consciencializar para a importância do oceano profundo.

Poemário

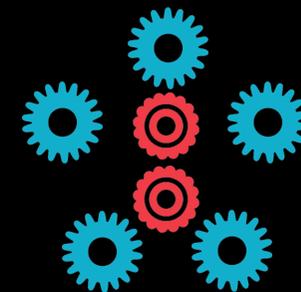
A pandemia trouxe grandes desafios ao trabalho artístico e educativo da CMT. Encontrar novas abordagens que permitissem continuar a criar, fazer música, desenvolver ligações com audiências e educadores foi, e ainda é, um desafio à criatividade e resiliência. A constelação Poemário congrega um conjunto de iniciativas que surgiram como resposta à impossibilidade de realizar vários projetos planeados para 2020.

[Poemário](#)

[Poemário Vivo](#)

Ur_Gente

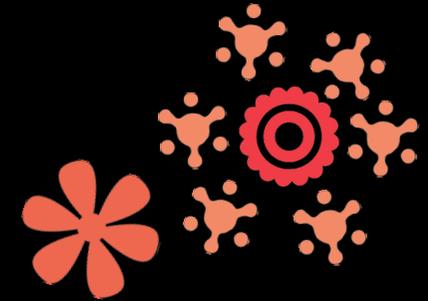

A CMT foi um dos parceiros do Ur_Gente, um projeto que permitiu a criação de um Centro de Artes Cénicas Transdisciplinar em Bissau. Entre 2022 e 2024 fizemos cinco missões em Bissau e um conjunto alargado de sessões online, partilhando algumas das nossas ideias, experiências e metodologias. Na fase final do projeto participámos no Festival Djintis, apresentando criações desenvolvidas com os jovens artistas guineenses bem como peças do repertório CMT.

murmuratorium

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

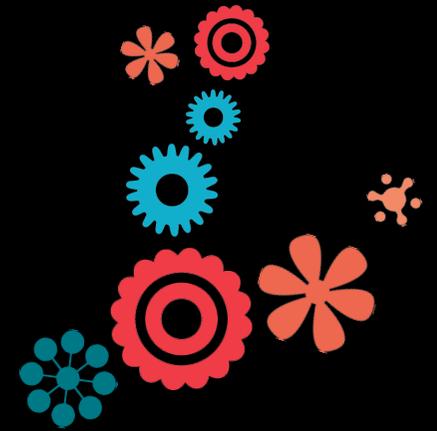
[murmuratorium instalação](#)

[murmuratorium performance](#)

[murmuratorium processo](#)

Mil Pássaros

Procurando sensibilizar para questões ambientais, para a necessidade de cuidado com os outros e com o planeta, Mil Pássaros desenvolve experiências musicais e artísticas extensivas a toda a comunidade, promovendo o diálogo entre famílias e estabelecendo bases educativas para resultados a longo prazo. A constelação desenvolveu-se a partir da peça-base *Orizuro*, cujo material conceptual, musical e plástico se expandiu para um conjunto mais vasto de iniciativas.

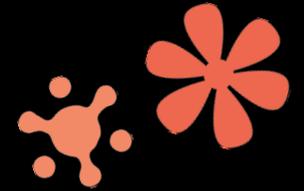
[Mil Pássaros Formação](#)

[PaPI Opus 8](#)

[Inúmera Mão](#)

[Orizuro](#)

Metamorfose

Em Vila Nova de Famalicão as árvores tombadas num Inverno renasceram transformadas pela Música. Afinámos os sentidos pela reverberação do Parque da Devesa e desse trabalho resultou a escultura sonora *Metamorfose*, uma proposta artística que pretende possibilitar um diálogo sonoro e visual.

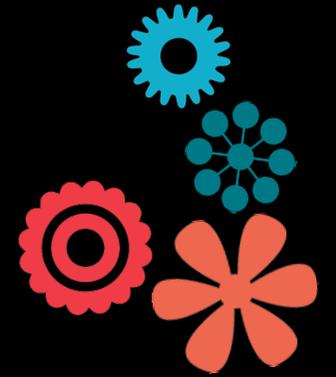

NOAH

O ponto de partida de *NOAH* é a história que a nossa cultura nos contou, a mesma da Arca de Noé: um mundo em desmoronamento devido à ação do Homem. Mais que tudo, *NOAH* é um manifesto, um apelo à consciência coletiva.

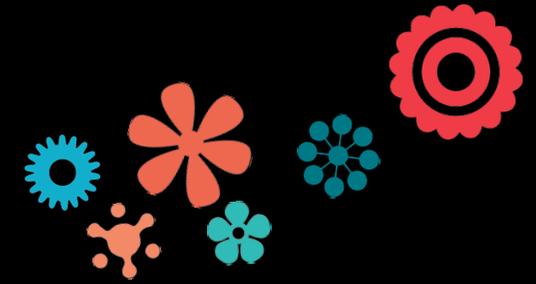

Uma experiência artística num espaço imersivo onde a música e a dança se cruzam para explorar as fronteiras entre a comunicação, o jogo informal, a descoberta dos sentidos e o instinto da arte.

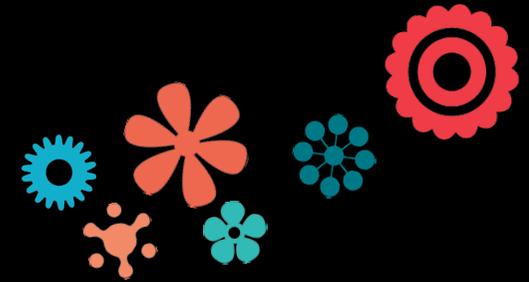
Anatomia do Piano

Um espetáculo que propõe a desconstrução do instrumento mais influente da história da música ocidental. Em *Anatomia do Piano* 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.

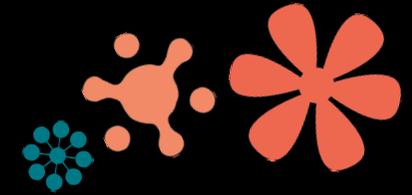
Pianoscópio

Uma experiência que transforma o piano num instrumento coletivo, uma instalação capaz de produzir sons de imensas cores, um espaço para ser habitado por pessoas e soar em função das interações entre elas. *Pianoscópio* integra a Constelação Anatomia do Piano e assume-se como a vertente prática e participativa de resultados duma pesquisa na “fábrica dos sons”.

Gamelão de Porcelana e Cristal

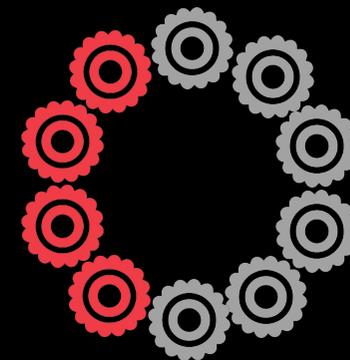
Uma ideia inspirada no milenar gamelão javanês, mas também em várias tendências da música experimental, de Cage a Partch. O *Gamelão de Porcelana e Cristal* é um “instrumento musical coletivo” constituído por centenas de peças de porcelana, faiança, grês, vidro e cristal. É simultaneamente um objeto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

GaPC@Museu

GaPC@ProjectoX

PaPI

PaPI (Peça a Peça Itinerante) é um conjunto de pequenas peças músico-teatrais concebidas para chegar a instituições culturais, creches e jardins de infância. Alicerçadas na ideia de que arte e ludicidade partilham territórios comuns, os PaPIs contribuem para que os mais pequeninos tenham acesso a experiências artísticas e possam partilhar estes momentos importantes das suas vidas com educadores, auxiliares de educação e famílias.

[PaPI Opus 9](#)

[PaPI Opus 8](#)

[PaPI Opus 7](#)

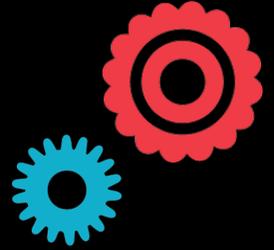
Babelim

Um espetáculo para bebés, em que o público é envolvido de forma participativa. *Babelim* envolve um conjunto de crianças na equipa artística, porque cuidar dos mais pequenos é algo que se aprende desde cedo e porque os bebés e crianças muito pequenas se relacionam de forma especialmente bonita com crianças mais velhas.

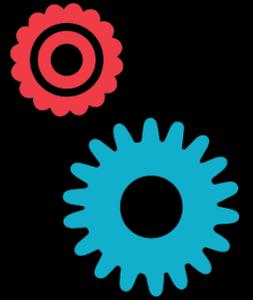
AliBaBach

Um espetáculo para pais e bebês que explora o universo de J.S. Bach como elemento de mediação para a comunicação musical entre adultos e crianças muito pequenas. *AliBaBach* foi construído a partir das variações Goldberg, num exercício livre em que elementos de cada uma das variações deu origem a novos quadros que conjugam música, dança e teatro.

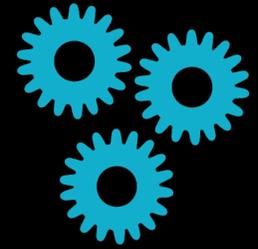
Jardim Interior

A *Formação Imersiva Jardim Interior* fomenta o diálogo entre artistas e educadores e materializa as ideias de “arte total”. O percurso implica um processo criativo único, em ressonância com as “paisagens sonoras” e as “paisagens humanas” de cada lugar onde germina, culminando com uma experiência artística para famílias com bebês.

Formação Transitiva Arte Para a Infância

Um conjunto de 3 módulos de 3 horas (*Colos de Música, Bebê PlimPlim* e *Super-Sonics*) baseados nos fascículos correspondentes do “Manual para a Construção de Jardins Interiores”. Abordam-se várias perspectivas estéticas e educativas para a infância e proporcionam-se vivências musicais que enriquecem a interação com bebês e crianças.

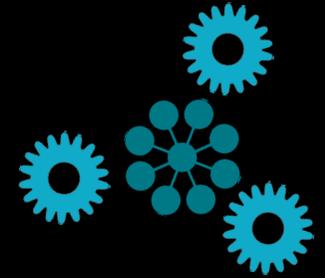

[Formação Transitiva Bebê PlimPlim](#)

[Formação Transitiva Colos de Música](#)

[Formação Transitiva Super-Sonics](#)

Tuning People, Birds and Flowers

Uma conferência-performance onde se comunicam as ideias que tornaram o trabalho da CMT distinto, não só por motivos estéticos, mas também éticos e educacionais, serve de mote para um conjunto flexível de “workshops” que usam o trabalho da CMT como ponto de partida para experiências que envolvem os participantes em fazer música num sentido muito amplo.

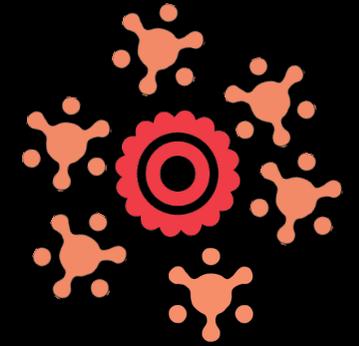
Encontro Internacional Arte para a Infância e Desenvolvimento Social e Humano

Uma iniciativa anual da CMT com primeira edição em 2011 na Fundação Calouste Gulbenkian. Contando com a participação de oradores convidados, tem contribuído para a disseminação do trabalho da CMT e para a promoção de uma reflexão sobre práticas artísticas e de desenvolvimento social e humano desde a primeira infância.

Projeto X

O Projeto X nasceu como uma ideia que permitia a partilha da experiência da CMT na conceção e implementação de projetos comunitários com a formação de alunos de mestrado e doutoramento. Um processo que começa como uma incógnita e culmina com um espetáculo final, "um quase-manifesto por uma arte feita em comunidade e com capacidade de poder chegar a todos os indivíduos, independentemente da sua condição social, género, idade ou cultura".

Orquestra-Frágil@Projecto X

GaPC@Projecto X

Constelações artístico-educativas

Constelações-mãe

GermlnArte

O Projeto GermlnArte (2015-2108) resultou de uma parceria entre a CMT e o LAMCI-CESEM e foi financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian. Teve como finalidade a qualificação de recursos humanos e profissionais para a primeira infância. Entre as várias ações destacam-se a conceção e implementação de duas modalidades de formação: Formação Transitiva (de curta duração) e Formação Imersiva (de média duração).

FTAI

Caleidoscópio

Dabo Domo

Jardim Interior

[Formações Transitivas](#)

[Jardim Interior](#)

[Caleidoscópio](#)

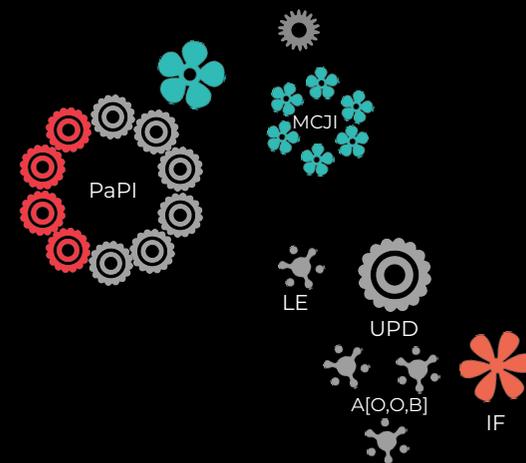
[Dabo Domo](#)

[Voar da ponta dos dedos](#)

Opus Tutti

O Projeto Opus Tutti (2011-2014) foi uma iniciativa da CMT e do LAMCI, financiada pelo Serviço de Educação da Fundação Gulbenkian. Visou a criação de métodos para melhorar o desenvolvimento humano integral através das artes na primeira infância. Algumas das iniciativas mais marcantes foram os “workshops” *Ludofónica Experimental*, *Afinação [do Olhar, do Ouvir, do Brincar]*, *Brincar a Compor*, as “performances” participativas *Um Plácido Domingo*, *Babelim* e *Jardim Interior*, a formação *Arte da Lúdica* e o ciclo *Peça a Peça Itinerante*, (PaPI).

[Inventário dos Frutos](#)

[Opus Tutti-Germinar](#)

[Opus Tutti-Enraizar](#)

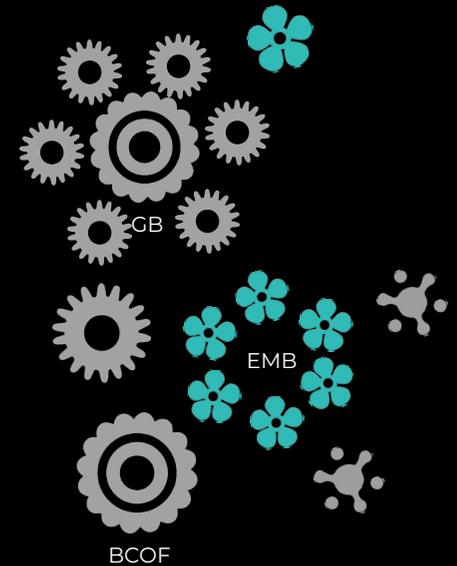
[Opus Tutti-Crescer](#)

[Opus Tutti-Frutificar](#)

Bichofonia

Um conjunto de textos e músicas editados sob a forma de CD/ Livros (*Enciclopédia da Música com Bicho*), pensado como uma introdução à música para os mais pequeninos, originou diversos formatos (*Primeira Bichofonia*, um “workshop” para crianças pequenas, *Grande Bichofonia*, um projeto de formação de professores, *Bichofonia Concertante*, um espectáculo, *Patrulha*, um “workshop” para crianças mais velhas).

[Bichofonia Concertante](#)

[Grande Bichofonia performance](#)

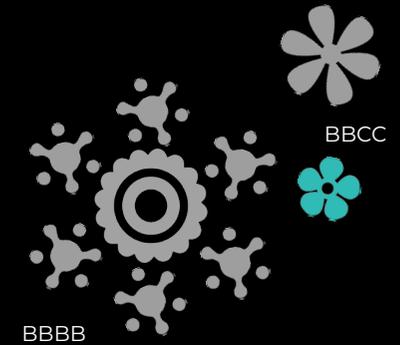
[Grande Bichofonia processo](#)

[Patrulha](#)

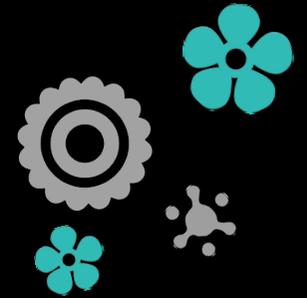
Bebé Babá

Bebé Babá engloba uma série de “workshops” para bebés acompanhados pelos seus Pais, um conjunto de “workshops” para estes adultos e um espetáculo final, em cuja criação e interpretação os adultos acompanhantes do bebé participam também. Cada uma das edições é única. Uma das mais notáveis foi realizada com mães reclusas e seus bebés no Estabelecimento Prisional Especial de Santa Cruz do Bispo em colaboração com o Serviço Educativo da Casa da Música.

[Bebé Babá](#)

Andakibebé

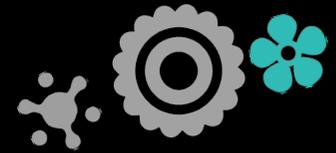

Andakibebé começou por ser um livro/CD. Depois tornou-se num espetáculo. Entre o teatro e a música, com humor e irreverência, explorando atmosferas sonoras e visuais ricas e coloridas, uma festa, uma sugestão sobre como comunicar através da música, teatro e movimento.

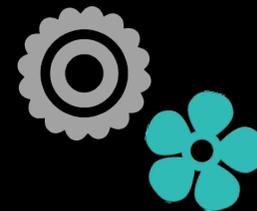
[Andakibebé](#)

Bebé Plim-Plim

Bebé Plim-Plim começa por acolher famílias com bebés num “workshop” inspirado em ideias de Edwin Gordon e Colwyn Trevarthen. Dos “germes” do ritmo e da vibração surgem, no dia seguinte, músicas mais elaboradas capazes de envolver toda uma comunidade num espetáculo que é um hino ao desejo de comunicar, presente desde o nascimento.

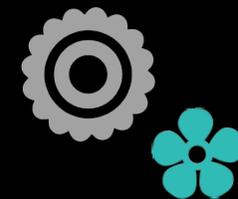

Partindo do livro *Morte e Nascimento de Uma Flor* de Elvira Santiago (aka Helena Rodrigues) MNF dirige-se a todos sem limite de idade. Uma sucessão de quadros em que Música, Movimento e Arte Digital se encontram, transpondo para o palco as ideias de transformação e de ciclo presentes no livro.

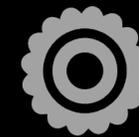
O Gato das Notas

O *Gato das Notas*, a primeira produção da CMT, estreada na Expo-98, é uma transfiguração musical da fábula “O Gato das Botas”. Emendou-se o destino dos personagens, deu-se-lhes vida musical e criou-se uma nova história com vestes teatrais.

Uma Flauta Quase Mágica

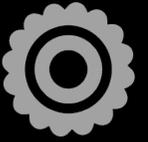

No centro da peça estão as figuras de DJ Moz e VJ Art, um duo verdadeiramente transdisciplinar e atual que se socorre dos vários talentos de uma equipa criativa, e também do público, para criar algo que está algures entre uma peça de música, de teatro e de arte digital. O humor e a caricatura são elementos chave, bem como a conjugação de várias linguagens musicais, artísticas e uma forte componente tecnológica.

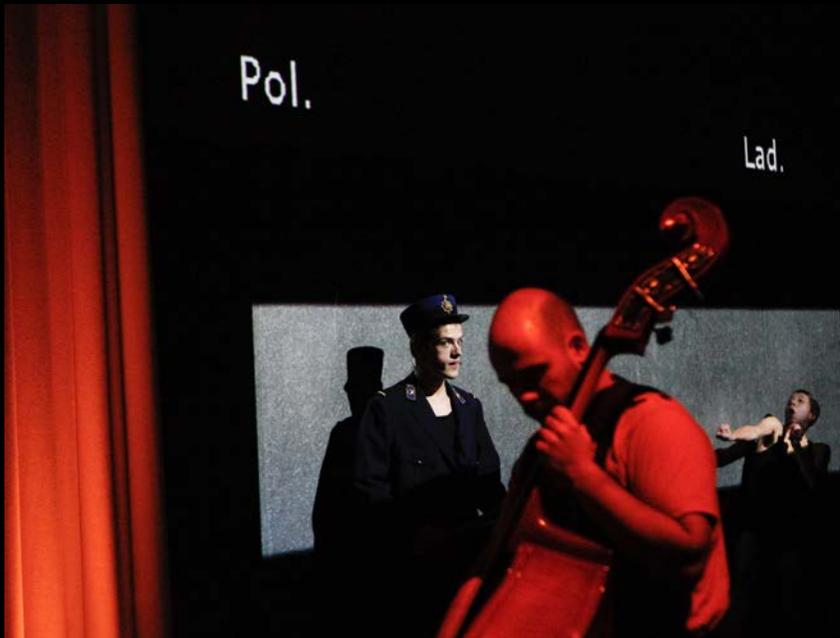

[Uma Flauta Quase Mágica](#)

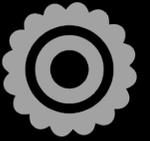
Zoo Lógico

Zoo Lógico é um conjunto de quadros performativos construídos a partir de conceitos básicos da lógica, geometria, álgebra e análise matemática. Um espetáculo de múltiplas leituras para ver, ouvir e ficar a pensar. Zoo Lógico não serve para resolver os problemas com a matemática, mas para criar problemas que a matemática pode resolver, apresentando conceitos matemáticos através da Música, do Jogo e da Dança de forma divertida e contagiante.

Uma prenda para Eugénio de Andrade / As Cidades e a Serra

Projectos iniciais da CMT, em colaboração com o Coro de Câmara de Lisboa, envolvendo composições de vários autores.

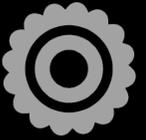
Uma Prenda para Eugénio de Andrade partia da ideia de que Música e Poesia “brotam da mesma fonte”. Totalmente construído em torno da obra do poeta, o espetáculo era a expressão de um enorme afeto pelo poeta.

A dualidade entre o urbano e o rural presente em "A Cidade e as Serras" de Eça de Queiroz levou até outras paragens, nomeadamente a “Cidades Invisíveis” de Italo Calvino, o que fez com que *As Cidades e a Serra* passasse a ser sobretudo uma visita a lugares da imaginação. Lugares fantasiados em termos sonoros, espaço de interioridades humanas. Viaja-se.

Estamos de passagem.

As Águias Voam Legatto / Nós e Voz

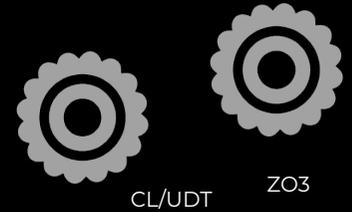
Projectos iniciais da CMT, envolvendo composições de vários autores e em formato inspirado no “recital”.

As Águias Voam Legatto integrava canções de Fauré num espetáculo encenado em que se desnudava a preparação de um recital. Um argumento sustentado na ideia de que a obra do compositor é autobiográfica, o espetáculo viajava pelas melodias compostas por Fauré e respetivos poemas.

Nós e Voz propunha uma viagem através da expressão da identidade coletiva pela música. Combinando linguagens musicais distintas de compositores do sec. XX abordava a tradição popular de países como Espanha, Grécia, Itália, Inglaterra e Portugal.

Cyberlieder / UnoDuoTrio / Zyklus Opus III

Cyberlieder era uma peça para cantor e “wearable computing”. Combinava elementos da música clássica/operática com outros mais próximos da poesia sonora e música experimental, bem como um conjunto de ações físicas ou teatrais. Fazia parte duma colaboração regular com Rolf Gehlhaar e Luís Girão, que incluía também o Projeto “UnoDuoTrio”, uma “performance” musical com base em improvisação /composição em tempo real com instrumentos eletrónicos originais, “found-objects”, instrumentos acústicos e projecção de imagem.

Zyklus Opus III juntava a voz falada, o piano e eletrónica, a percussão e a escultura sonora numa "performance" improvisada a partir dum texto de Elvira Santiago. Uma miscelânea de discursos divergentes explorando um território de referências a Stockhausen, ao Som e ao Momento.

[Cyberlieder](#)

[Cybersong](#)

BEBÉ.CUCU / Tribunal da Ralação

BBCC

TR

BEBÉ.CUCU era uma instalação interativa baseada em imagens recolhidas por mini-câmaras de vídeo colocadas numa criança que acabou de aprender a andar: no parque, na creche, em casa, a brincar com os pais, com outros bebés. Uma experiência emocional nostálgica, uma revisitação de memórias e sentimentos primordiais.

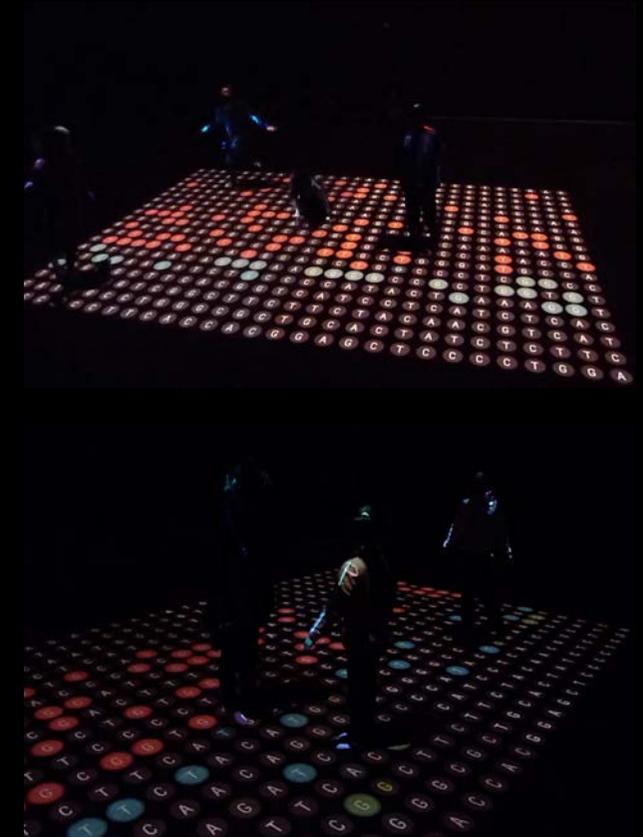
A instalação interativa *Tribunal da Ralação* proporcionava um espaço lúdico/artístico onde o cidadão comum pode expor os seus “casos”, fazer os seus “julgamentos”, proferir as suas “sentenças”. Era um espaço de manifestação de opiniões, de desabafo, de denúncia, mas também de elogio. De expressão. Uma espécie de “speakers corner” mediado tecnologicamente e com um carácter lúdico e artístico.

Opening Reading Frames

Um espaço interativo onde a interação entre as pessoas produzia resultados musicais e se explorava a comunicação não-verbal. Uma proposta de viagem às "raízes da felicidade": as letras projetadas no chão são a sequência do gene 5-HTT, o chamado "gene da felicidade". Os utilizadores criavam novas mensagens usando a sequência genética original como uma matriz, mas redefinindo-as de acordo com a maneira como se relacionavam. O projeto propunha, portanto, uma reconciliação poética da natureza e da educação, elevando a consciência de nós mesmos através da fusão da ciência e da arte.

[Opening Reading Frames](#)

Orientações Musicais para a Infância (OMI) / TAM-TAM

O estudo do desenvolvimento musical da criança é um campo de trabalho privilegiado pela CMT. A influência de Edwin Gordon foi determinante em vários projectos, um pouco por todo o país, nomeadamente na implementação de sessões que colocavam Pais e crianças em contato com e através da Música. Estas sessões baseavam-se nos resultados do Projeto de Investigação Desenvolvimento Musical e Infância apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, cujas sessões de observação decorreram na FCSH da Universidade Nova de Lisboa.

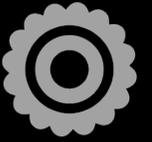
[TAM - Vocalizações](#)

[TAM - Narrativas Corpo Voz: Nascer Musical](#)

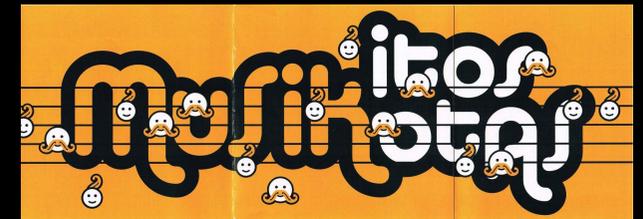
[TAM - Narrativas Corpo Voz: Ensaio](#)

[TAM - Movimento Corporal](#)

Musikitos e Musikotas

Respondendo ao desafio da Câmara Municipal de Oeiras para dinamizar o Teatro Municipal Amélia Rey Colaço através de um conjunto de iniciativas que apelassem à comunidade, a CMT desenvolveu *MusiKitos e MusiKotas*. A ideia foi criar músicas para histórias com os mais pequenos (os Kitos) e ouvir histórias de vida com música contadas por séniores (os Kotas). Ao longo de vários meses, uma vez por mês, as histórias de Ana Ferrão, Alberto Vaz da Silva, António Victorino d'Almeida, Agustina Bessa Luís, João Cachado, José Atalaya, Jorge Listopad, Luna Andermatt ou Tânia Achot, deram vida ao mesmo teatro que no dia seguinte acolhia os crianças de menos de cinco anos de idade à roda de um piano e de muita música.

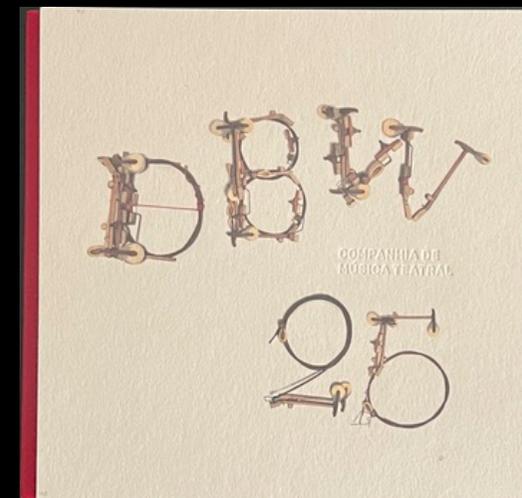

CMTeca

DBW25

CD

DBW25 é uma deambulação, uma viagem por várias constelações do Universo-CMT, um “universo em expansão” desde há 25 anos e que tem na criação artística a sua fonte de pulsação. Realizada no *Pianoscópio*, o "laboratório-fábrica de sons" que inventámos há vários anos e que nos tem levado a muitos lugares imaginários. Um convite à descoberta, à criação de uma relação lúdica com um objeto impregnado de memórias sensíveis.

Enciclopédia da Música com Bicho Livro/CD

Cada tomo - um livro ilustrado e um CD audio - é dedicado a um bicho e contém uma adivinha, uma história, uma canção e atividades musicais várias, acompanhadas de sugestões de caráter pedagógico.

Fortemente inspiradas nas ideias do pedagogo Edwin Gordon, as histórias apresentam exemplos musicais diversificados e contrastantes, permitindo colecionar um vocabulário musical variado.

O humor é nota dominante em toda a publicação, o fio que atravessa o brincar de crescidos e pequeninos.

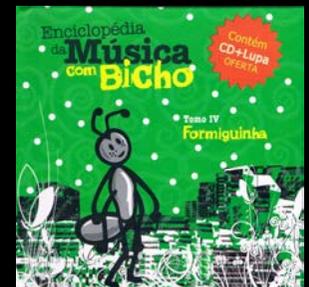
[Caracol](#)

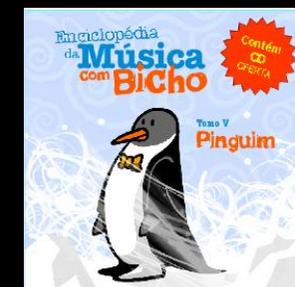
[Borboleta](#)

[Galinha Pedrês](#)

[Formiguinha](#)

[Pinguim](#)

[Patrulha](#)

O Gato das Notas

VHS

O Gato das Notas conta a história de um gato que vivia numa fábrica e que para salvar a sua pele teve de aprender a cantar. Uma nova versão duma história do imaginário da infância atravessando diferentes géneros musicais. “Um strip-tease musical do pós-modernismo”, segundo a Professora Cotovia.

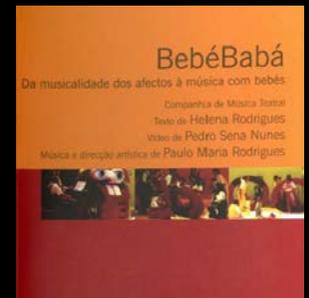

[O Gato das Notas](#)

Bebé Babá

Livro e VHS

Registo de um projeto que conjuga interesses científicos, artísticos, educativos e de intervenção comunitária. Inclui textos relativos ao projeto, à Música na infância e à teoria de aprendizagem musical de Edwin Gordon.

[Bebé Babá](#)

Morte e Nascimento de uma Flor

Livro e CD Audio

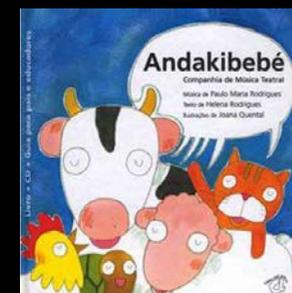
Um livro com múltiplas leituras., com ilustrações de Alberto Péssimo e Joana Quental. Uma viagem pela vida, que procura aproximar crianças e adultos na conversa sobre temas difíceis como a morte. Para acompanhar com a banda sonora do espectáculo MNF.

[MNF](#)

Andakibebé **Livro, CD Audio e Guia**

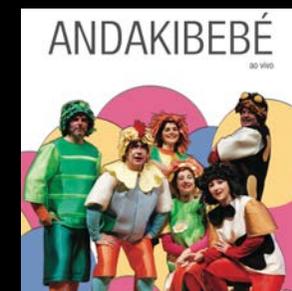
Um suporte que permite "brincar à Música" em família e com os amigos, começando e continuando em casa, no jardim de infância e na escola o espetáculo com o mesmo nome.

[Andakibebé](#)

Andakibebé ao vivo **DVD**

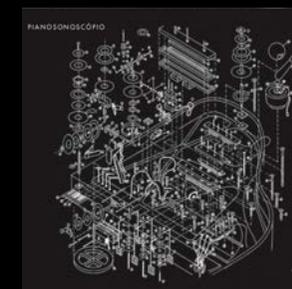
O espetáculo viajou por Portugal, Polónia, Alemanha e Espanha, e numa “paragem” na Casa da Música foi gravado ao vivo.

[Andakibebé ao vivo](#)

Pianosonoscópio **CD Audo**

Resultado de uma residência artística realizada no Pianoscópio no espaço da Fábrica- Centro Ciência Viva de Aveiro onde se exploraram as potencialidades em contextos de livre improvisação e composição estruturada.

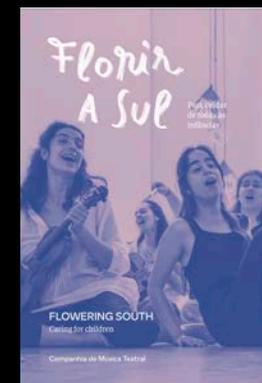

[Pianosonoscópio](#)

Florir a Sul

Livro

Documenta e analisa a experiência das formações imersivas em arte para a infância realizadas em Loulé, entre 2019 e 2024. Resulta duma colaboração entre a CMT e o Município de Loulé.

Rotas de Mil Pássaros

Livro

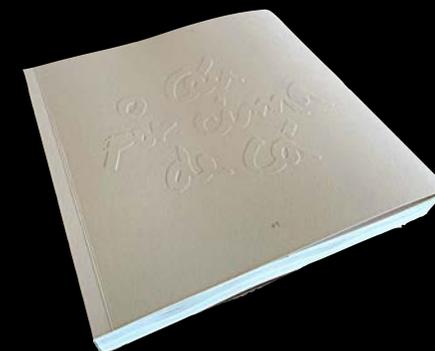
Expõe os conceitos e experiências artístico-educativas que estão na base da constelação Mil Pássaros.

O Céu Por Cima de Cá

Livro

Memória sensível sobre o espetáculo *O Céu Por Cima de Cá*, incluindo uma ligação para o registo integral do espetáculo apresentado na Casa das Artes. Resulta duma colaboração entre a CMT e o Município de V. N. Famalicão.

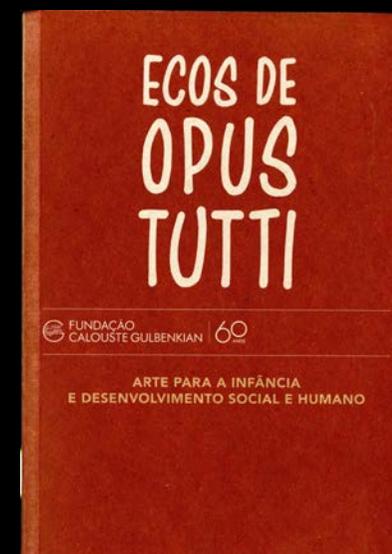
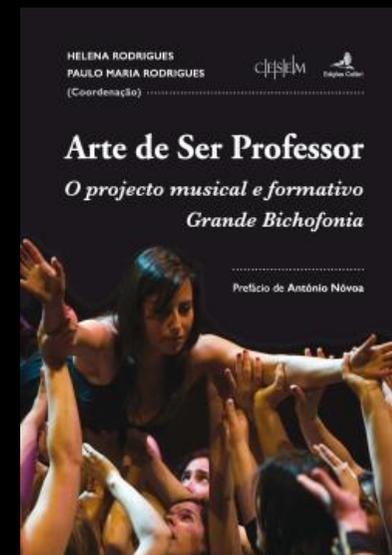

Arte de ser professor **Livro e Vídeo DVD**

Documenta e analisa a experiência do projeto *Grande Bichofonia* e propõe uma reflexão mais alargada sobre questões de articulação entre arte e educação. Resulta duma colaboração entre a CMT, a Casa da Música e o CESEM.

Ecos de Opus Tutti **Livro e Vídeos DVD**

Expõe os conceitos e resultados desenvolvidos ao longo dos quatro anos do projeto, bem como ideias relacionadas com a arte e a primeira infância que o projeto oportunamente catalizou. Editado pela Fundação Calouste Gulbenkian.

Manual Para a Construção de Jardins Interiores (Livro e CDs Audio)

Reúne um conjunto de propostas práticas para serem implementadas por artistas e educadores interessados em trabalhar em arte para a infância. Ideias, estratégias e materiais testadas ao longo do Projeto Opus Tutti e organizados em sete fascículos: Acerca de Jardins Interiores, Colos de Música, Colos da Terra e Colos dos Bichos, Bebê PlimPlim, Super-Sonics e Raps&Rimas. Editado pela Fundação Calouste Gulbenkian.

[Colos de Música](#)

[Colo dos Bichos](#)

[Colo da Terra](#)

[Bebê Plim-Plim](#)

[Super-Sonics](#)

Ecos de GermlnArte (Livro e Vídeo DVD)

Expõe os conceitos e resultados desenvolvidos ao longo dos quatro anos do Projeto GermlnArte, bem como ideias relacionadas. Editado pela Fundação Calouste Gulbenkian.

Graça, J., Rodrigues, P. M., Rodrigues, H., Knudsen, J. S. (2024). Constraints and creativity: Transforming a live artistic experience for children into Zoom. *Nordic Journal of Art & Research*, 1-27, 13(1).

Barbosa, M., Vences, M., Rodrigues, P. M., Rodrigues, H. (2023). Babies' engagement in music theater performances: A microanalytical study of the aesthetic experiences in early childhood. *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts*, 17(1), 118-130.

Graça, J., Rodrigues, H., Rodrigues, P. M. (2021) Projecto X: A Journey Inside Ourselves and What We Found When We Arrived, *Nordic Journal of Art and Research* Vol. 10 Nr. 2.

Miguel, M., Rodrigues, P.M., Rodrigues, H. (2020). Diaries of Syncretic Musical Experiments #15: Unfolding Project X 2018 and its reverberations in Marinho, H., Pestana, M. R., Artiaga, M. J and Penha R. (Eds), in *Hidden Archives, Hidden Practices: Debates about Music-Making*, UA Editora, Aveiro, pp 335-347

Rodrigues, P. M., Lopes, F., Miguel, M., Rodrigues, H. 2019. Looking at music, science and education through the pianoscope, in A. Benneti, A., F. Monteiro e J. Correia (Eds), *Proceedings of Research Hands on PIANO - International Conference on Music Performance*, UA Editora, Aveiro, pp. 152-164

Rodrigues, H., Rodrigues, P. M. 2017. Collective Musicality: Stories of Healing from Companhia de Música Teatral and other Musical Projects. In C. Trevarten e S. Daniel (Eds), *Rhythms of Relating in Children's Therapies*, pp 293-309, London: Jessica Kingsley Publishers

Rodrigues, H., Rodrigues, P. F., Rodrigues, P. M. 2017. Visão e perspectivas do Projeto GermlnArte: A qualificação de recursos humanos e profissionais nos cuidados prestados na infância como alicerce para o desenvolvimento social e humano. In Ferreira, M. P., Cascudo, T. (coord.) *Música e história: Estudos em homenagem a Manuel Carlos de Brito*, pp.423-439, Lisboa: CESEM – Colibri

Rodrigues, H., Arrais, N., Rodrigues, P. M. 2013. Variações sobre temas de desenvolvimento musical e criação artística para a infância. In Illari, B., Brooks, A. (Eds), *Musica e educação infantil*, pp 37-69, S.Paulo: Papirus.

Rodrigues, P. M., Rodrigues, H. 2011. Towards a new-gesamt-gesamtkunstwerke: artistic experiments and the engineering of social consciousness. *The International Journal of the Arts in Society*, 6,3: 33-44

Rodrigues, H., Leite, A., Monteiro, I., Faria, C, Rodrigues, P. M. 2010. Music for mothers and babies living in a prison: A report on a special production of 'BebéBabá'. *International Journal of Community Music*, 3, 1: 77-90

Rodrigues, Helena; Rodrigues, Paulo M. 2009. Bebê Babá - potencialidades terapêuticas e comunicacionais de um Projeto artístico e educativo dirigido a famílias com bebês. In Lourenço, L., Rodrigues, H. (Eds) *Ser Bebê, tornar-se pessoa*, pp 269 - 286, Coimbra: Edições Almedina.

Rodrigues, Helena. 2009. Investigação, formação, criação artística e serviço à comunidade no estudo do desenvolvimento musical na infância e primeira infância. In Godinho, P.; Pereira Bastos, S.; Fonseca, I, (Eds.) *Jorge Crespo - Estudos em Homenagem*, pp 501 - 516, Lisboa: 100 Luz.

Super-Sonics

Repositório de ideias/protocolos sobre formas simples de construir instrumentos que produzem som. E a partir daí fazer música. Em casa, na escola. Um apelo à descoberta e reinvenção do som e da música, ideias testadas ao longo de vários anos com pessoas de todas as idades e de todos os “credos” musicais.

Raps&Rimas

Uma coleção de palavras que soam a música. Algumas foram canções, outras raps, poemas, histórias ou adivinhas. O trabalho da CMT cruzou-se várias vezes com a Língua Portuguesa. Esta coleção pretende fazê-lo chegar a um maior número de pessoas. Para que cresça e se transforme. Onde quer que a música e a palavra se encontrem. Porque "jorram da mesma fonte."

CMT@SoundCloud

CMT@SoundCloud é uma coleção de sons, paisagens sonoras, músicas, usados em vários projetos da CMT, disponíveis em acesso livre.

CMT@Vimeo

CMT@Vimeo é uma coleção de videos sobre vários projetos da CMT, disponíveis em acesso livre.

Speaker's corner

Colwyn Trevarthen
Professor Emeritus of Child Psychology and
Psychobiology, University of Edinburgh, UK

“The work of Companhia de Música Teatral celebrates the surprising and important capacities of young children to share artistic activities in a group with their parents. In colourful spectacles of human exuberance they prove that infants need and contribute to companionship, that they have innate enjoyment of rhythm and sympathy for others' pleasure. 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.”

Edwin Gordon
Distinguished Research Professor in Residence at the
University of South Carolina, USA

“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. I am aware of the influence my own work has had in several of their projects and I am very happy to see that my ideas have inspired the creation of new work and have expanded to full artistic experiences in which music is at the very root.”

Rolf Gehlhaar DrLitt
Composer, Multimedia Artist, UK

“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. By presenting participatory performance spaces - both real and imaginary – destined primarily for infants and toddlers, but also enjoyed by their accompanying adults, the company has expanded the general concept of theatre, bringing magic, the element of surprise and intense ephemeral beauty – all important factors in the development of the young mind - to the creative experience.”

Alexandre Delgado,
Compositor e Crítico de Música

“*Andakibebé* desperta a criança que há em nós, com arte e ternura. Um espetáculo de música e poesia divertido e comovente.”

Anthony Martin
Músico, UK

"...Before my eyes a wonder took place: isolated family units became a single large community, everyone reluctant to leave when the workshop ended, all watching out for all, talking and singing together, excited and radiant. This was theater at its finest and in its most ancient tradition, the building and reinforcing of society and social values by art."

Ewa A. Zwolińska
Universidade de Bydgoszcz, Polónia

"We watched the show with genuine admiration, recognizing it as very valuable in musical and theatrical terms. The show presented in Poland inspired students, teachers and educators. Achieving musical goals using theatrical means is very a effective way, but requires exceptional musical skills that CMT actors undoubtedly have"

Roberto Perez
Maestro

"Mágico, poético, perfumado"

Marek Choloniewski
Compositor, professor universitário, Polónia

"One of the most exciting children music theatre pieces I ever seen"

Águeda de Sena
Actriz, encenadora

Dentro deste país adormecido a Companhia de Música Teatral ocupa com bravura um espaço importante que deve ser mais conhecido e divulgado. A Bichofonia Concertante é um espetáculo com uma concepção muito interessante e imaginativa. Que maneira bonita de celebrar a vida de forma intensa e exigente!

Madalena Wallenstein
Coordenadora e programadora CCB/Fábrica das Artes

"Comove-me muito esta estranheza. A sensação que fica daqueles sons, daquele espaço. O espaço e um bailarino que se oferece para que o pensamento-corpo das crianças revele sua potência e o seu devirum 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."

Sara Carvalho,
Compositora, professora universitária,
DeCA, Universidade de Aveiro, Portugal

"*NOAH* é uma peça interpretada por gente pequena com paixão de gente grande. Partindo da história bíblica viajamos por diferentes mundos sonoros que vão sendo construídos pelos pequenos (grandes) intérpretes, sob a cuidadosa direção artística de Paulo Rodrigues. O resultado deste trabalho interdisciplinar é único. É um espetáculo diferente, que cruza a dança, o teatro e a música numa performance criativa cheia de cumplicidade e afeto, no qual cada um dos participantes revela os seus talentos com energia contagiante, e nos leva a viajar até ao outro lado mundo."

Marisa Trench de Oliveira Fonterrada
Professora universitária, UNESP, Brasil

"E, naquele mesmo momento, outra barreira se quebrou: a criança que vive permanentemente escondida no coração dos adultos também encontrou espaço para aflorar, pois não iria de maneira alguma perder essa chance. Foi então que todas as distâncias se anularam e o grupo se inseriu plenamente no espaço/tempo em que não há aqui, lá e acolá, nem ontem, hoje e amanhã, apenas a extática permanência no aqui/agora."

Sarah Verhulst,
Coordenadora artística do Festival Babelut, Bélgica

"*AliBaBach* é uma viagem emocionante e maravilhosa através de um conto de fadas. Entrando num cenário incrível, um mundo mágico de luz e círculos, o público fica imerso num mundo fascinante de movimento e voz e depara-se com a música de Bach de forma original, plena de humor e de momentos tocantes. Para bebés, crianças e seus pais, é uma verdadeira "delicatessen" para a mente musical."

Castro Guedes,
diretor artístico do Dogma 12

"... 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."

Luís Zagalo,
programador

“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.”

Jan Sverre Knudsen,
Professor universitário, Oslo and Akershus University
College, Noruega

“O trabalho realizado no âmbito do projeto Opus Tutti é um esforço inovador, focado em “performances” artísticas de alto nível em interação com crianças. A abordagem original e interdisciplinar do projeto aponta para novas formas de compreender a relação entre as artes e a primeira infância. Tem-nos permitido compreender melhor a forma como as crianças percebem e interagem com as artes e fornecido novos modelos para o desenvolvimento de performances e improvisação musical/teatral. Fiquei realmente impressionado com o que vi em Lisboa, no II Colóquio Internacional de Arte para a Infância e Desenvolvimento Social e Humano, em 2012, e pela seriedade e profissionalismo que marca todo o trabalho da equipa Opus Tutti.”

Pedro Teixeira ,
Músico, Programador Cultural

A afinação de pessoas, pássaros e flores é real! Esta criação, tão pertinente, desperta o diálogo na família e a eufonia entre espécies. Contagante, como uma cura, leva-nos a sentir compaixão pela nossa fatalidade. De forma natural e com a maturidade e qualidade artística que caracterizam a CMT, neste belíssimo espetáculo parece emergir em nós a sensação de que é possível recuperar a capacidade que a humanidade tem para (se) harmonizar.

Jacomina Kistemaker ,
Psicóloga, Directora do Centro Punta de Couso,
Terapeuta sonora

(...) Fiquei arrebatada pela imensa beleza das imagens, pelo desempenho teatral e musical destas jovens talentosas. Pela sua paixão, esperança e desespero transmitidas com uma insustentável leveza neste momento crítico do planeta. Durante todo o espectáculo fui transportada de surpresa em surpresa, com riso, dor e Esperança. A vibrar, emocionada com uma profunda admiração e respeito por toda a equipa da Companhia de Música Teatral. Por favor continuem.

Contactos

Newsletter: What's UP?

A newsletter da CMT, [What's UP?](#), é enviada mensalmente para uma lista de subscritores. Se quiser fazer parte por favor envie email para cmt@musicateatral.com

OPENING

What's up? #1

Em 2025 continuaremos a afinar pessoas, pássaros e flores.

Contactos

Web: www.musicateatral.com

Email: cmt@musicateatral.com

Morada:

Companhia de Música Teatral CRL

Rua Sam Levy, 1 - Ed. F - 4D

1400 - 406 Lisboa

PORTUGAL

NIPC: 504 313 061

NISS: 20008715901

