

i.Lab Mil Pássaros #2023

FORMAÇÃO IMERSIVA
EM ARTE PARA A INFÂNCIA
*/ ARTS FOR CHILDHOOD
- IMMERSIVE TRAINING*

31 julho a 5 agosto 2023

Auditório do Solar da Música Nova
Loulé

Co-produção do **Cine-Teatro Louletano** e da
Companhia de Música Teatral dando sequência
ao **Projeto GermlnArte** apoiado pela **Fundação
Calouste Gulbenkian (2015-2018)**

DESTINATÁRIOS

Educadores de infância, professores, músicos e outros artistas.

DESCRIÇÃO

Formação no âmbito da arte para a infância, integrando a apresentação final de uma experiência artística dirigida a famílias com bebés. A preparação desta peça envolve a vivência de situações de prática musical (voz e movimento) e de expressão plástica com elementos específicos do universo Mil Pássaros. A consciencialização da necessidade de cuidar do ambiente, a musicalidade comunicativa, a música como instrumento para o desenvolvimento humano e como mediador na interação com bebés serão transversais a toda a ação.

OBJETIVOS

- Vivenciar uma experiência artística participando no processo criativo e na apresentação final de uma performance dirigida a famílias com bebés e/ou crianças;
- Contactar com profissionais que lidam com a primeira infância em diferentes contextos;
- Alargar conhecimentos práticos e teóricos no âmbito da intervenção artística na primeira infância;
- Ter acesso a experiências de cruzamento entre linguagens artísticas;
- Desenvolver processos de iniciativa e reflexão autónoma no âmbito da criação artística para a infância ligando-os com uma maior consciência ecológica.

FOR WHOM

Early childhood professionals, teachers, musicians and other artists.

GENERAL IDEA

Mil Pássaros (Thousand Birds) offers an immersive formative process in the field of art for children, integrating the presentation of a play of theatrical music for families with babies. The preparation of this piece involves experiencing situations of musical practice (voice and movement) and plastic expression with specific elements from the Mil Pássaros universe. Awareness of the need to care for the environment, communicative musicality, music as an instrument for human development and as a mediator in the interaction with babies will be transversal to all action.

GOALS

- *To live an artistic experience participating in the creation process and in the presentation of a final performance addressed to families with infants and toddlers;*
- *To engage with professionals who deal with infancy in different contexts;*
- *To gain wider perspectives on music and arts for infants;*
- *To gain experience with intersecting artistic approaches;*
- *To develop processes of initiative and autonomous reflection in the scope of artistic creation for children, fostering a greater ecological awareness*

MENTOR HONORÁRIO

Colwyn Trevarthen

Universidade de Edimburgo, Reino Unido

PROFESSORES

Helena Rodrigues

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – NOVA FCSH
Companhia de Música Teatral

Jorge Parente

Instituto Grotowsky, Polónia

Paulo Maria Rodrigues

DeCa, Universidade de Aveiro
Companhia de Música Teatral

Rita Roberto

Em Redor

HONORARY MENTOR

Colwyn Trevarthen

Edinburgh University, United Kingdom

TEACHERS

Helena Rodrigues

*Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – NOVA FCSH
Companhia de Música Teatral*

Jorge Parente

Grotowsky Institute, Polónia

Paulo Maria Rodrigues

*DeCa - Universidade de Aveiro
Companhia de Música Teatral*

Rita Roberto

Em Redor

INFORMAÇÃO ADICIONAL / ADDITIONAL INFORMATION: MILPASSAROS.COM

PARCERIAS

APOIOS

PROGRAMA / PROGRAMME

SEGUNDA/MONDAY

- 9h30-10h00 **Receção e Boas Vindas / Reception and Welcome**
Dália Paulo (CM Loulé) e Helena Rodrigues
- 10h00-11h30 **Corpo e Voz / Body and Voice W**
Jorge Parente
- 12h00-13h00 **Sobre pássaros que nascem na ponta dos dedos / On birds that are born on fingertips C**
Paulo Maria Rodrigues, Jorge Graça e Helena Rodrigues
- 14h30-16h00 **O Risco do Gesto / Tracing Gesture W**
Rita Roberto
- 16h30-18h00 **Mil Pássaros PA**
Paulo Maria Rodrigues

TERÇA/TUESDAY

- 10h00-11h30 **Corpo e Voz / Voice and Body W**
Jorge Parente
- 12h00-13h00 **Paisagens Sonoras / SoundScapes W**
Paulo Maria Rodrigues
- 14h30-16h00 **O Risco do Gesto / Tracing Gesture W**
Rita Roberto
- 16h30-17h30 **Mil Pássaros PA**
Paulo Maria Rodrigues
- 17h30-18h00 **RIA**

QUARTA/WEDNESDAY

- 10h00-11h30 **Corpo e Voz / Voice and Body W**
Jorge Parente
- 12h00-13h00 **Gordon, Bebés e Pássaros / Gordon, Babies and Birds C**
Helena Rodrigues
- 14h30-16h00 **O Risco do Gesto / Tracing Gesture W**
Rita Roberto
- 16h30-18h00 **Mil Pássaros PA**
Paulo Maria Rodrigues

PA = Prática artística / Artistic Practice

W = Workshop

C = Conferência / Conference

RIA = Resumir, Introspecionar, Acrescentar / Summary, Introspection, Addition

QUINTA/THURSDAY

- 10h00-11h30 **Corpo e Voz / Voice and Body** **W**
Jorge Parente
- 12h00-13h00 **Afinação do Olhar / Sight Tuning** **W**
Helena Rodrigues
- 14h30-16h00 **Paisagens Sonoras / Soundscapes** **W**
Paulo Maria Rodrigues
- 16h30-17h30 **Mil Pássaros** **PA**
Paulo Maria Rodrigues
- 17h30-18h00: **RIA**

SEXTA/FRIDAY

- 10h00-11h30 **Corpo e Voz / Voice and Body** **W**
Jorge Parente
- 12h00-13h00 **Afinação do Olhar / Sight Tuning** **W**
Helena Rodrigues
- 14h30-16h00 **Paisagens Sonoras / Soundscapes** **W**
Paulo Maria Rodrigues
- 16h30-18h00 **Mil Pássaros** **PA**
Paulo Maria Rodrigues

SÁBADO/SATURDAY

- 10h00-12h30 **Ensaio e Apresentação Final**
/ Rehearsal and Performance **PA**
- 12h30-13h00 **RIA**

PA = Prática artística / Artistic Practice

W = Workshop

C = Conferência / Conference

RIA = Resumir, Introspecionar, Acrescentar / Summary, Introspection, Addition

FICHA ARTÍSTICA / CREDITS

Conceção / Creation: Companhia de Música Teatral / Projeto GermlnArte

Produção / Production: Cine-Teatro Louletano e Companhia de Música Teatral

Direção Artística / Artistic direction: Paulo Maria Rodrigues

Criação Plástica / Scenary: Miguel Ferraz

Formadores / Teachers: Helena Rodrigues, Jorge Parente, Paulo Maria Rodrigues, Rita Roberto

Artista/Formadora Convidada / Artist/Guest teacher: Rita Roberto

Intérpretes / Performers: Formandos de Mil Pássaros e Artistas CMT

Coordenação Geral / General Coordination: Helena Rodrigues

Coordenação Executiva / Executive Coordination Elisa Almeida

Gestor de Projeto / Project Manager: Artur Silva

LOCAL / LOCATION

Auditório do Solar da Música Nova

Rua Sacadura Cabral, 22 (ao lado do Conservatório de Música de Loulé)

INSCRIÇÃO / APPLICATION FORM

Email: cinereservas@cm-loule.pt

Telefone / Phone number: 00 351 289 400 820

Nota bem / Please note: A **ordem de chegada** das inscrições será tida em consideração no processo de seleção.

*/ Please have in mind that **order of registration** will be considered in selection process.*

DATA LIMITE PARA INSCRIÇÃO

*/ SUBMISSION OF
APPLICATIONS*

31 maio / May 31st

COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS DAS CANDIDATURAS

*/ NOTIFICATION OF
ACCEPTANCE*

16 junho / June 16th

PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO

/ PAYMENT

30 junho / June 30th

BIOGRAFIAS DOS FORMADORES / *TEACHERS' BIOGRAPHIES*

HELENA RODRIGUES é professora no Departamento de Ciências Musicais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa. Investigadora do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical, fundou o Laboratório de Música e Comunicação na Infância. Foi *Researcher Fellow* da Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts. Tem coordenado vários projetos conciliando investigação, formação, criação artística e intervenção na comunidade visando contribuir para o desenvolvimento social e humano a partir da infância (por exemplo, Desenvolvimento Musical na Infância, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, Opus Tutti e GermlnArte, financiados pela Fundação Calouste Gulbenkian).

Realizou os seus estudos de doutoramento sob a orientação científica de Edwin Gordon. Colwyn Trevarthen tem sido outra influência marcante no seu percurso académico. Tendo em vista a melhoria dos cuidados na infância, tem estado envolvida na conceção de propostas de formação inovadoras, caracterizadas pelo seu carácter imersivo e pelo despertar da “musicalidade comunicativa”. O teatro físico, a educação somática e o brincar espontâneo são centrais nesta abordagem.

Membro fundador da Companhia de Música Teatral, um gru-

HELENA RODRIGUES is an Associate Professor at Musical Sciences Department of School of Social Sciences and Humanities, New University of Lisbon (Universidade NOVA de Lisboa). She is the founder of Laboratory for Music and Communication in Childhood of the research unit CESEM at the same institution. She was a Research Fellow at Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts. She coordinated several pioneer projects conciliating research, training, artistic creation and community intervention, aiming to contribute to human and social development from infancy. (For example, Musical Development in Infancy and Early Childhood, supported by Fundação para a Ciência e Tecnologia; Opus Tutti and GermlnArte, supported by Fundação Calouste Gulbenkian).

She accomplished her PhD under the guidance of Edwin Gordon. Colwyn Trevarthen has been another strong influence on her work. Aiming to improve practices for infancy, she has been leading an innovative approach to training based on immersive experiences and on what she defines as “opening the gates on communicative musicality”. Physical theatre, somatic education and free play are at the core of this approach.

She is a founder of Companhia de Música Teatral, a group

po que tem a Música no centro da sua prática interdisciplinar e se tem destacado internacionalmente pelo seu modelo de criação de “constelações artístico-educativas”.

Autora de publicações diversificadas, é frequentemente convidada para apresentar conferências e *workshops* em Portugal e no estrangeiro (por exemplo: Harvard Graduate School of Education, McGill University, Festival d’Aix-en-Provence, Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts, Babelut Festival, AlbaNova Festival, Teatro Real de Madrid, UNESP and UFMG (Brasil), Danish National Opera, Bangkok International Children’s Theatre, Festival Turku (Finland) – European Capital of Culture, Oslo Metropolitan University, KindKnow – Kindergarten Knowledge Centre for Systemic Research on Diversity and Sustainable Futures).

JORGE PARENTE. Após variados trabalhos como ator, escolheu dedicar-se ao trabalho de Corpo e Voz trabalhando diretamente com Zygmunt Molik (co-fundador do Teatr Laboratorium de Grotowski) com quem desenvolveu a sua missão pedagógica ligada à Voz. Esta vertente do seu trabalho foi ainda complementada pelo estudo com Yseult Welsch do método psicofónico de Marie-Louise Aucher.

Atualmente, e em paralelo ao trabalho de ator, encenação e direção de atores, dedica-se ao ensino do método de Molik para profissionais do teatro, da música e do movimento em Inglaterra, Croácia, França, Noruega, Portugal, Brasil, Tailândia e Polónia.

Desde 2005, colabora com a Universidade Sciences-Po de Paris como professor em arte oratória no módulo “Falar em público” e é interveniente no projeto FORCCAST.

that have Music at the root of interdisciplinary practice and that has been internationally acclaimed for their unique “artistic and educational constellations”.

She has been publishing regularly and is often invited to lecture and give workshops over the world. (For example: Harvard Graduate School of Education, McGill University, Festival d’Aix-en-Provence, Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts, Babelut Festival, AlbaNova Festival, Teatro Real de Madrid, UNESP and UFMG (Brasil), Danish National Opera, Bangkok International Children’s Theatre, Festival Turku (Finland) – European Capital of Culture, Oslo Metropolitan University, KindKnow – Kindergarten Knowledge Centre for Systemic Research on Diversity and Sustainable Futures).

JORGE PARENTE. *After many years working as a professional actor, he decided to dedicate himself to voice, under the guidance of the esteemed Zygmunt Molik (co-founder of Jerzy Grotowski’s Teatr Laboratorium). Jorge later complemented his research with Yseult Welsch (2000/2001), a master of Marie-Louise Aucher’s Psychophony.*

Nowadays, alongside his acting and directing career, Jorge is dedicated to teaching Molik’s method to theatre, music and movement professionals in Brazil, Croatia, England, France, Norway, Portugal, Thailand and Poland.

Since 2005 he has lectured on the art of public speaking at the University Sciences-Po in Paris and he is contributor to the project FORCCAST.

PAULO MARIA RODRIGUES tem exercido a sua atividade profissional como compositor, intérprete, diretor artístico e educador. Após um percurso académico paralelo em Ciência e Música que o levou a concluir um doutoramento em Genética e Bioquímica na University of East Anglia e uma Pós-Graduação em Ópera na Royal Academy of Music, Londres, dedicou-se à conceção e direção de trabalhos no âmbito da Música Teatral. Colaborou com artistas dos mais variados campos e iniciou vários projetos transdisciplinares, entre os quais Bach2Cage e a Companhia de Música Teatral (CMT). Com a CMT tem desenvolvido um conjunto de projetos artísticos e educativos que emergem de incursões da música nos territórios de outras linguagens artísticas e tecnologia. Entre 2006 e 2010 foi Coordenador do Serviço Educativo da Casa da Música, tendo sido responsável por um vasto programa de atividades que se caracteriza pela abrangência de públicos e diversidade de propostas que se centram em formas diretas de relação com a música. Os seus projetos artísticos têm sido apresentados em Portugal, Espanha, Bélgica, Polónia, Finlândia, Alemanha, Austria, Canadá, Dinamarca, Brasil e China, e têm constituído a matéria sobre a qual tem refletido em publicações do foro académico, abordando a questão da arte como instrumento de desenvolvimento humano. Foi Professor Convidado na Escola das Artes da Universidade Católica do Porto, Advanced Associate Researcher do Planetarium Collegium e é Professor Auxiliar do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro.

PAULO MARIA RODRIGUES is a composer, performer, artistic director and educator. After completing a PhD in genetics and biochemistry at the University of East Anglia, he resumed earlier music studies and graduated in Opera at the Royal Academy of Music, London, and composition with Rolf Gehlhaar. His interest in Music Theatre led him to collaborate with artists in different fields and start several multidisciplinary projects, including Bach2Cage and Companhia de Música Teatral. With Companhia de Música Teatral he has developed many artistic and educational projects, exploring the intersection of music and other artistic languages and technology, and addressing the idea of art has a tool for human development. Some of this work has been presented in Portugal, Spain, Belgium, Poland, Finland, Germany, Austria, Canada, Denmark, Brazil and China and has appeared in academic publications. Between 2006 and 2010, as Coordinator of Educational Services of Casa da Música, he was responsible for conceiving and implementing a vast and eclectic program of activities, including projects for the disabled, communities, schools and families. He was Visiting Professor at the School of Arts of the Catholic University of Porto, Associate Researcher at the Advanced Planetarium Collegium and is currently an Assistant Professor in the Department of Communication and Art at the University of Aveiro.

RITA ROBERTO é licenciada em Artes Plásticas / Pintura (Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, 2006) e mestre em Dança (Solo/Dance/Authorship) (UdK - Universidade de Artes de Berlim, 2009).

Entre 1999 e 2007 desenvolveu formação independente em dança contemporânea, passando pela escola de formação da Companhia de Dança Contemporânea de Évora (CDCE), Centro em Movimento (Lisboa), Fórum Dança (Lisboa), Dock 11 (Berlim) e Maraméo (Berlim). Durante este período trabalhou como intérprete em várias produções da CDCE (2001-2007). Apresenta trabalho artístico desde 2004, em contexto expositivo, salas de espetáculo e publicações, a solo e com outros artistas. Desde 2008 desenvolve projetos educativos nas áreas de artes plásticas e performativas, em espaços culturais e em contexto escolar; é professora de Dança e Música no Externato Fernão Mendes Pinto, em Lisboa; em 2018/2019 integra a equipa de formadores do Centro de Formação Artística do Teatro da Voz. Trabalha com Pedro Ferreira no atelier *Em Redor*, dedicado à criação artística, investigação, formação, e construção de instrumentos musicais. Participou em iniciativas de formação do projeto GermlnArte, tendo sido posteriormente convidada para integrar o elenco de Orizuro e a equipa do Projeto Mil Pássaros. Integra o corpo docente da Pós-Graduação Música na Infância: Intervenção e Investigação da NOVA-FCSH.

RITA ROBERTO is graduated in Fine Arts – Painting, in 2006, by the Faculty of Fine Arts, University of Lisbon (FBAUL); received the degree Master of Arts “Solo/Dance/Authorship”, in 2009, at UdK (Universität der Künste) Berlin. Between 1999 and 2007 has developed independent training in contemporary dance, in the dance school of CDCE (Contemporary Dance Company of Évora), Centro em Movimento (Lisboa), Fórum Dança (Lisboa), Dock 11 (Berlin) and Maraméo (Berlin). During this period, worked as a dancer in several productions by CDCE.

Presents artistic work since 2004, in the form of exhibitions, performances and publications. Since 2008, works in educational projects in performance and visual arts, in scholar context and cultural venues; teaches Dance and Music at Externato Fernão Mendes Pinto (Lisbon) since 2017; in 2018/2019 joins the Centre of Artistic Training at Teatro da Voz (Lisbon). Works with Pedro Ferreira at Em Redor, an atelier dedicated to artistic creation, research, training, and the construction of musical instruments. She has participated in GermlnArte training. Thereafter, she was invited to be a performer in Orizuro and to be a team member of Thousand Birds project. She teaches at Post-Graduation Course Music in Childhood: Intervention and Research at NOVA-FCSH.