

i.Lab Mil Pássaros #2024

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

29 julho a 3 agosto 2024
Auditório do Solar da Música Nova
Loulé

Co-produção do Cine-Teatro Louletano e da
Companhia de Música Teatral

DESTINATÁRIOS

Educadores de infância, professores, músicos e outros artistas. Jovens artistas participantes no projeto ERASMUS+ ABC.

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. Young artists participating in ERASMUS+ ABC project.

GENERAL IDEA

Training that 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

Esta formação dá sequência ao trabalho formativo concebido e realizado no âmbito do projeto GermlnArte (2015-2018) apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian. Assume-se simultaneamente como uma residência artística, associada às novas criações em curso. Deste modo, cada edição é única. A ação de 2024 integra também o projeto ERASMUS+ ABC - Artistic Beginings in Co-Creation.

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

This training follows the formative work conceived and carried out as part of the GermlnArte project (2015-2018) supported by the Calouste Gulbenkian Foundation. At the same time, it is an artistic residency, connected to the new creations in progress. In this way, each edition is unique. On 2024 this immersive training is also part of the ERASMUS+ project Artistic Beginings in Co-Creation (ABC).

PARCERIAS

APOIOS

Funded by
the European Union

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 **Inspirando os jovens artistas**
/ Inspiring young artists **W**
Alessandra Maltempo & Birgitte Holt Nielsen
- 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 2024 / CREDITS 2024 EDITION

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
Professores / Teachers: Helena Rodrigues, Jorge Parente, Paulo Maria Rodrigues, Rita Roberto
Professores convidados / Guest Teachers: Alessandra Maltempo, Birgitte Holt Nielsen
Intérpretes / Performers: Formandos de Mil Pássaros e Artistas CMT
Coordenação Geral / General Coordination: Helena Rodrigues
Coordenação Executiva / Executive Coordination Elisa Almeida
Assessoria financeira / Financial advisory: Artur Silva
Gestão de projeto / Project Manager: Céu Santos

LOCAL / LOCATION

Auditório do Solar da Música Nova
Rua Sacadura Cabral, 22 (ao lado do
Conservatório de Música de Loulé)

CONTACTOS / CONTACTS

Email: cinereservas@cm-loule.pt

Telefone / Phone number: +351 289 400 820

DATAS IMPORTANTES / IMPORTANT DATES

CANDIDATURAS / APPLICATIONS

até 15 abril
/ till April 15th

COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS / NOTIFICATION OF ACCEPTANCE

até 30 abril
/ till April 30th

PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO / PAYMENT

até 15 maio
/ till May 15th

CUSTO DA INSCRIÇÃO / COST

100€ - Normal
60€ - Cartão / Card
Amigo - Cineteatro
Louletano

PARA PARTICIPANTES LOCAIS (5 VAGAS) / FOR LOCAL APPLICANTS (5 PLACES)

Candidaturas / Submission of applications
— até 15 junho / till 15th June

Comunicação dos resultados / Notification of
acceptance — até 20 junho / till 20th June

Pagamento da inscrição / Payment
— até 30 junho / till 30th June

Nota / Please note: Inscrições limitadas a 15 participantes. / Places are limited to 15 participants.

BIOGRAFIAS DOS PROFESSORES

/ *TEACHERS' BIOGRAPHIES*

ALESSANDRA MALTEMPO é atriz, cantora e educadora/formadora. É cofundadora e codiretora da Compagnia Teatrale L'Albero, que explora abordagens multidisciplinares e envolve comunidades na Lucânia e internacionalmente. Em 2019, cofundou a cooperativa “Pot in Pot”, que se centra no desenvolvimento pessoal, cultural e social. Dirige a escola de teatro de L'Albero (Scuola sull'Albero), formando jovens, adultos, jornalistas e pessoas com deficiência. Há 10 anos que dirige o laboratório de teatro social na prisão de Melfi (PZ).

BIRGITTE HOLT NIELSEN Formou-se como cantora clássica na Royal Academy of Music, Aarhus, em 1989. Tem, também, um bacharelato em Inglês e Musicologia pela Universidade de Aarhus. Especializou-se na produção e realização de espectáculos de ópera para crianças. Directora artística, libretista e solista. De 2001 a 2020 trabalhou na Ópera Nacional Dinamarquesa (Den Jyske Opera), tendo como principal área as produções de ópera para o público jovem. Escreveu libretos para várias óperas para crianças e encomendou uma série de novas obras, além de desenvolver numerosos projectos de educação e divulgação. Membro do Comité Diretivo da Reseo (Rede Europeia para o ensino

ALESSANDRA MALTEMPO is an actress, singer and theatre educator/trainer. She's co-founder and co-director of Compagnia Teatrale L'Albero, which explores multidisciplinary approaches and involves communities in Lucania and internationally. In 2019 she co-founded the cooperative “Pot in Pot”, which focuses on personal, cultural and social development. She directs the theatre school for L'Albero (Scuola sull'Albero), training young people, adults, journalists, disabled people. She has been leading for 10 years the social-theatre lab in the prison in Melfi (PZ).

BIRGITTE HOLT NIELSEN Graduated as classical singer from Royal Academy of Music, Aarhus in 1989. In addition, a Bachelor's degree in English and Musicology from Aarhus University. Specialized in producing and performing opera performances for children. Artistic Director, Librettist and soloist. From 2001-2020 at Danish National Opera (Den Jyske Opera) with opera productions for young audiences as the main area. Has written librettos for several operas for children and commissioned a range of new works, besides developing numerous education and outreach projects. Member of the Steering Committee of Reseo (European Network for opera and dance education) from 2007-2010 and

da ópera e da dança) de 2007 a 2010 e novamente a partir de 2021. Fundadora, curadora e diretora do GrowOP!, o primeiro festival de ópera da Dinamarca para o público jovem. Membro do júri de vários prémios internacionais no domínio da ópera e da educação musical. Desde 2020, cantora e produtora artística da companhia de teatro musical Figaros e directora do KulturCentralen, o recente departamento de educação e divulgação da Figaros. Fundadora e coordenadora do festival de teatro “Theatre Round the Corner” nas zonas rurais locais de Syddjurs em 2022. Parceira-coordenadora do projeto de cooperação internacional financiado pelo programa Erasmus+ ABC - Artistic Beginnings in Co-Creation desde 2023.

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

again from 2021. Initiator, curator and manager of GrowOP! Denmark’s first opera festival for young audiences. Jury member of several international awards in the field of opera-and music education. From 2020 singer and artistic producer at Music Theatre company Figaros and Head of KulturCentralen, the new education & outreach department at Figaros. Initiator and festival coordinator of theatre festival “Theatre Round the Corner” in the local rural areas of Syddjurs in 2022. Coordinating partner of Erasmus+ funded international cooperation project ABC – Artistic Beginnings in CoCreation, since 2023.

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,

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 grupo 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.

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.

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 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.

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 Marameo (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 Marameo (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.