

Com
palavras
amo

FICHA ARTÍSTICA

CONCEÇÃO E PRODUÇÃO COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL
TEXTOS EUGÉNIO DE ANDRADE **VOZES** PARTICIPANTES
DAS OFICINAS CRIATIVAS REALIZADAS AO LONGO DO
PROJETO **DIREÇÃO ARTÍSTICA** PAULO MARIA RODRIGUES
COMPOSIÇÃO DE “PAISAGENS DE OUVIR” JORGE GRAÇA E
PAULO MARIA RODRIGUES **ESCULTURAS SONORAS** MIGUEL
FERRAZ **SISTEMA INTERATIVO** ÉLIO MOREIRA **GESTÃO**
DE PROJETO ARTUR SILVA **PRODUÇÃO EXECUTIVA** CÉU
SANTOS **COORDENAÇÃO GERAL** HELENA RODRIGUES
DESIGN DE COMUNICAÇÃO MAFALDA MAIA

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

COPRODUÇÃO MUNICÍPIO DO FUNDÃO

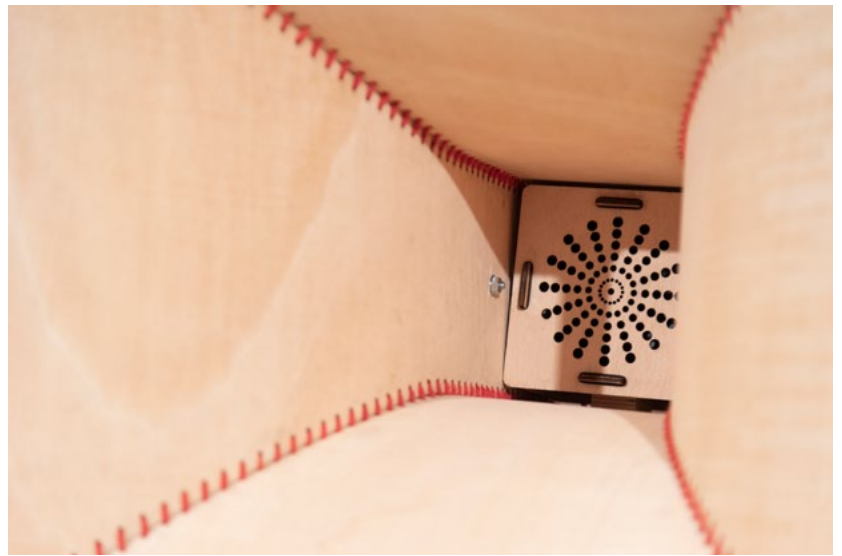
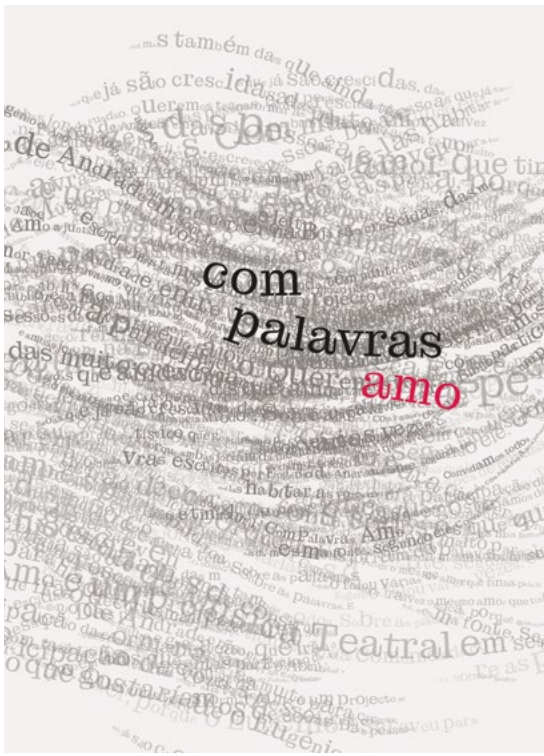
ARTISTIC CREDITS

CONCEPT AND PRODUCTION COMPANHIA DE MÚSICA
TEATRAL **TEXTS** EUGÉNIO DE ANDRADE **VOICES**
PARTICIPANTS IN THE CREATIVE WORKSHOPS HELD
THROUGHOUT THE PROJECT **ARTISTIC DIRECTION**
PAULO MARIA RODRIGUES **SOUNDSCAPE COMPOSITION**
JORGE GRAÇA AND PAULO MARIA RODRIGUES **SOUND**
SCULPTURES MIGUEL FERRAZ **INTERACTIVE SYSTEM** ÉLIO
MOREIRA **PROJECT MANAGEMENT** ARTUR SILVA **EXECUTIVE**
PRODUCTION CÉU SANTOS **GENERAL COORDINATION**
HELENA RODRIGUES **COMMUNICATION DESIGN** MAFALDA
MAIA

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

CO-PRODUCTION MUNICÍPIO DO FUNDÃO

COM PALAVRAS AMO

por/by Paulo Maria Rodrigues

e/and Helena Rodrigues

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. Durante o ano em que se celebrava o centenário do seu nascimento, e ao longo de vários meses, fomos criando oportunidades para conhecer, experimentar, descobrir, dizer, escutar as palavras do poeta. Trabalhámos com pessoas muito diversas e apaixonámo-nos, de novo, pela Música das suas palavras, que conhecíamos no silêncio, agora com cores e tons de "gente comum". A Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade foi "casa" e "mãe" de muitas sessões com "comunidades" do Fundão mas a "voz" do Poeta levou-nos a outras paragens, também. Sobre as palavras. Eugénio falou várias vezes. Com muito amor. Talvez o mesmo amor que tinha pela Música, porque ambas jorram da mesma fonte, segundo ele.

Numa fase avançada do projeto desenvolvemos formas de partilhar os resultados desse processo participativo, nomeadamente através de uma instalação, que é, assim, um exercício de transformação de palavras escritas em "paisagens de ouvir" que se revelam quando o público acciona um conjunto de "esculturas sonoras" que fazem ressoar o espaço que a acolhe. A instalação convida à deambulação pelo espaço, à descoberta de sonoridades por vezes inesperadas e onde as palavras se "diluem" num "magma sonoro", outras vezes reaparecem com a claridade e transparência de vozes frágeis, às vezes em línguas e dialectos que parecem acentuar ainda mais a musicalidade inicial. As esculturas-sonoras de *Com Palavras Amo* são organizadas como um "côro ou orquestra de câmara", em que cada um dos instrumentos-máquinas tem a sua identidade mas também a sua "personalidade" e o seu "mistério": não é possível repetir a mesma experiência duas vezes e a descoberta e exploração da instalação convida à escuta individual de cada "escultura-sonora" mas produz também uma ação sobre a paisagem sonora do espaço em que se encontra, uma espécie de "música de conjunto". Adicionalmente, as "palavras gravadas" foram disponibilizadas "online" para permitir uma outra forma de "escuta", mais focada nos pormenores das vozes, nas suas cores e prosódia, nas palavras originais do poeta e das múltiplas formas e sonoridades

Com Palavras Amo is an invitation to explore "listening landscapes" built from encounters between the poetry of Eugénio de Andrade and the voices of those who wanted to be its home. During the year in which the centenary of his birth was celebrated, and over the course of several months, we created opportunities to know, experience, discover, say, listen to the words of the poet. We worked with very diverse people and fell in love, again, with the Music of his words, which we knew in silence, now with colors and tones of "common people". The Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade was the "home" and "mother" of many sessions with "communities" in Fundão, but the Poet's "voice" took us to other places as well. About the words. Eugénio spoke several times. With love. Perhaps the same love he had for Music, because both flow from the same source, according to him.

In an advanced phase of the project, we developed ways to share the results of this participatory process, namely through an installation, which is, therefore, an exercise in transforming written words into "soundscapes" that are revealed when the public activates a set of "sound sculptures" that make the space to resound. The installation invites wandering through the space, discovering sounds that are sometimes unexpected and where words "dilute" in a "sonic magma", at other times reappearing with the clarity and transparency of fragile voices, sometimes in languages and dialects that seem to accentuate even more the initial musicality. The sound-sculptures of *Com Palavras Amo* are organized as a "choir or chamber orchestra", in which each of the machine-instruments has its identity but also its "personality" and its "mystery": it is not possible to repeat the same experience twice and the discovery and exploration of the installation invites the individual listening of each "sound-sculpture" but also produces an action on the soundscape of the space in which it is located, a kind of "ensemble music". Additionally, the "recorded words" were made available "online" to allow for another form of "listening", more focused on the details of the voices, their colors and prosody, on the original words of the poet and the multiple forms and sounds they acquire when they inhabit the body of those who say them, in

que adquirem quando habitam o corpo de quem as diz, nas “histórias paralelas” que nos contaram, nos processos de “transformação” que fizeram, em muitos casos, que o “som”, mais do que a “semântica”, seja a dimensão mais significativa daquilo que se “sente”. Vozes de pessoas crescidas, muito crescidas, mas também das que ainda têm muito para crescer, porque o Eugénio escreveu para todos.

A constelação *Com Palavras Amo* inclui, ainda, a possibilidade de continuar o processo participativo, proporcionando oportunidades de “dizer”, “explorar”, “escutar”, “co-criar” em oficinas criativas inspiradas nas experiências que deram origem ao material sonoro da instalação e da publicação online. As oficinas são uma forma de “conhecer-dizendo-ouvindo” a poesia de Eugénio de Andrade mas sobretudo de experimentar as inúmeras possibilidades de dar “corpo” à palavra escrita e incluem a gravação de novas “paisagens de ouvir” que posteriormente são incorporadas na instalação e publicação online.

Por último, a constelação prevê ainda uma conferência que procura contextualizar e “explicar” o trabalho que se pode “ver-ouvir” nas experiências anteriores e dar pistas para que educadores e artistas possam construir os seus percursos de descoberta e formas de interagir com outros através da “palavra”. A nossa relação com o Poeta remonta ao tempo em que ainda não sabíamos que os pássaros também habitavam a sua música: *Uma Prenda Para Eugénio de Andrade* (1999) foi um dos primeiros projetos da CMT e o que descobrimos e aprendemos fez-nos querer ir mais longe. O “regresso” a Eugénio de Andrade é uma oportunidade de partilhar, também, um percurso fértil de relação com outras palavras, criadas por nós e usadas em vários projetos e publicadas sob várias formas. *Com Palavras Amo* faz com que nos sintamos “de volta” mas com olhos e ouvidos mais abertos e com muitas histórias para contar.

the “parallel stories” the participant told us, in the “transformation” processes that make, in many cases, “sound”, more than “semantics”, to be the most significant dimension of what it is felt. Voices of grown-up people, very grown-up people, but also those who still have a lot to grow up with, because Eugénio wrote for everyone.

The constellation *Com Palavras Amo* also includes the possibility of continuing the participatory process, providing opportunities to “say”, “explore”, “listen”, “co-create” in creative workshops inspired by the experiences that gave rise to the sound material of the installation and online publication. The workshops are a way of “knowing-saying-listening” the poetry of Eugénio de Andrade, but above all, of experiencing the countless possibilities of giving “body” to the written word. They include the recording of new “soundscapes” that are later incorporated into the installation and online publication.

Finally, the constellation also provides for a conference that seeks to contextualize and “explain” the work that can be “seen-heard” in previous experiences and give clues so that educators and artists can build their paths of discovery and ways of interacting with others through the “word”. Our relationship with the Poet dates back to the time when we still didn’t know that birds also inhabited his music: *Uma Prenda Para Eugénio de Andrade* (1999) was one of the first CMT projects and what we discovered and learned made us want to go further. The “return” to Eugénio de Andrade is also an opportunity to share a fertile path of relationship with other words, created by us and used in various projects and published in various ways. *Com Palavras Amo* makes us feel “back home” but with more open eyes and ears and with many stories to tell.

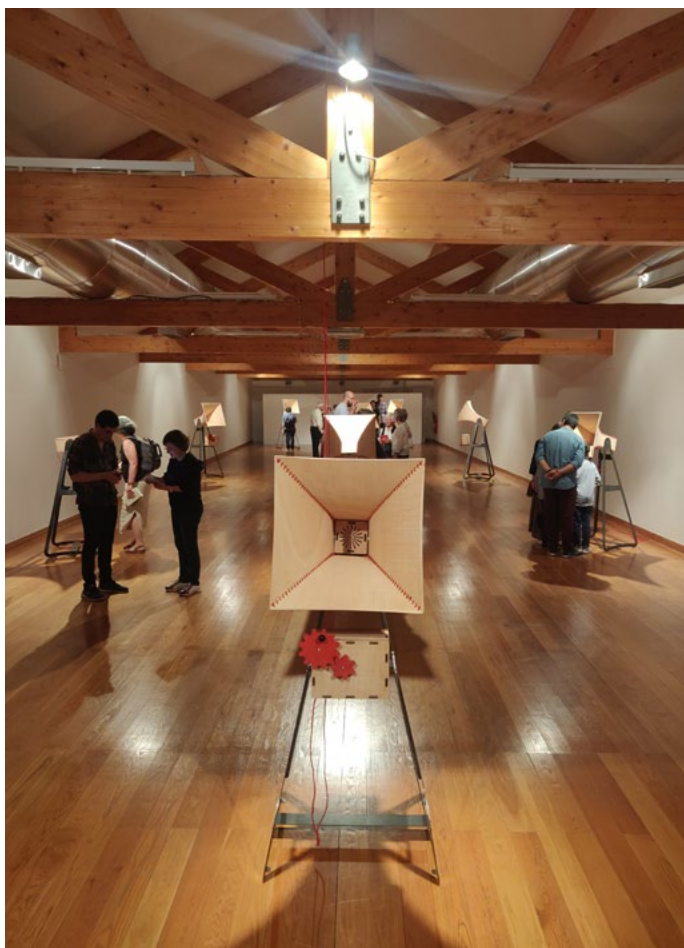

Fazer habitar Eugénio de Andrade nas vozes de quem o diz, de quem o sente, de quem o fala com a sonoridade do significado que ele sentiu e viveu através dos seus poemas é viver Eugénio, é criar uma paisagem sonora, que nos remete às suas vivências.

Com Palavras Amo, os poemas de Eugénio de Andrade numa junção sonora dos sons, significados e sentires que Eugénio escreveu, interpretado por todos os que nesta iniciativa participaram, criou uma forma conjunta de o sentir e de o transmitir através da palavra dita e cantada, dando uma nova melodia à alma da sua escrita.

Agradeço pela oportunidade de acolher e fazer parte desta partilha de sentires, de afetos, através desta iniciativa que elevou a poesia de Eugénio.

Alcina Cerdeira
Vereadora a Tempo Inteiro,
Câmara Municipal do Fundão

Making Eugénio de Andrade inhabit the voices of those who say his poems, who feel them, of those who speak them with the sonority of the meaning of what he felt and lived is to live Eugénio, is to create a soundscape that takes us back to his experiences.

Com Palavras Amo created a way of feeling and transmitting the poems of Eugénio de Andrade, giving rise to a new melody for the soul of his writing. placing the spoken and sung words within all those who participated in the initiative.

Thank you for the opportunity to welcome and be part of this sharing of feelings, affections, through this initiative that elevated Eugénio's poetry.

Alcina Cerdeira
Full-time Councillor,
Fundão City Council

INSTALAÇÃO

TIPOLOGIA

Instalação de “esculturas-sonoras”

DESTINATÁRIOS

Público em Geral, Famílias e Escolas

REQUISITOS DO ESPAÇO

Área de implementação de 8x8m (mínimo). O espaço deve ser o mais neutro possível e estar livre de interferências visuais e acústicas. A instalação consiste num conjunto de até 10 objectos cénico-sonoros que são organizados no espaço de forma a permitir a deambulação e interação do público com as peças. As peças são alimentadas por corrente elétrica, pelo que o espaço deve ter um número de tomadas adequado à implementação. A iluminação da sala deve permitir um equilíbrio entre a iluminação geral do espaço e a iluminação de cada uma das peças. A equipa da CMT fará uma primeira avaliação das condições do espaço através de fotos, vídeos e plantas, a que se seguirá, se necessário, uma visita ao local.

TRANSPORTE DE CARGAS E MONTAGEM

A carga é transportada por colaboradores da Companhia de Música Teatral antes do início da montagem. A montagem envolve 4 períodos de 4 horas/cada com a participação de elementos da CMT e técnicos da entidade acolhedora.

RECURSOS HUMANOS

Técnicos da entidade acolhedora para trabalhos de montagem e desmontagem.

OFICINAS CRIATIVAS

TIPOLOGIA

Oficina de exploração de formas de “dizer”, “escutar”, “co-criar”, “gravar”, a partir do material e estratégias usadas no processo participativo.

DESTINATÁRIOS

Público em Geral, Famílias e Escolas

REQUISITOS DO ESPAÇO E LOTAÇÃO

As oficinas podem ser realizadas no espaço da instalação ou num outro espaço que permita a movimentação dos participantes. A lotação das oficinas será definida em função das características do espaço, sendo que o número máximo de participantes deve ser: 1 turma, no caso das escolas; 15 pessoas, no caso do público geral e famílias.

INSTALLATION

TYPE

Installation with “sound sculptures”.

AUDIENCE

General Public, Families and Schools.

SPACE REQUIREMENTS

Implementation area of 8x8m (minimum). The space should be as neutral as possible and free from visual and acoustic interference. The installation consists of a set of up to 10 sound-scenic objects that are organized in the space in a way that allows the public to wander and interact with the pieces. The pieces are powered by electricity, so the space must have a number of sockets suitable for the implementation. The lighting in the room must allow for a balance between the general lighting of the space and the lighting of each of the pieces. The CMT team will make an initial assessment of the conditions of the space through photos, videos and plans, which will be followed, if necessary, by a visit to the site.

CARGO MANAGEMENT AND SET-UP

The items are transported by CMT in advance prior to the beginning of set-up. Up to 4 periods of 4 hours each with the participation of CMT elements and technicians from the host entity should be allowed for set-up.

HUMAN RESOURCES

House technicians for set-up and unfolding work.

CREATIVE WORKSHOPS

TPOLOGY

Workshop for exploring ways of “saying”, “listening”, “co-creating”, “recording”, based on the material and strategies used in the participatory process.

AUDIENCE

General Public, Families and Schools.

SPACE AND OCCUPANCY REQUIREMENTS

The workshops can be held in the installation space or in another space that allows movement of participants. The capacity of the workshops will be defined according to the characteristics of the space, and the maximum number of participants must be: 1 classroom, in the case of schools; 15 people, in the case of the general public and families.

COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL

A criação artística é a fonte de pulsação da Companhia de Música Teatral (CMT). Partindo da Música e procurando a interação entre várias linguagens e possibilidades de comunicação artística, a CMT tem construído um percurso de descoberta que designa de “desenvolvimento de constelações artístico-educativas”. A matriz filosófica da CMT é marcada pela criação de relações entre arte e educação, e pela articulação entre a investigação académica, a produção artística, a formação, a criação tecnológica, o envolvimento da comunidade e a divulgação da importância da experiência musical e da arte em geral no desenvolvimento social e humano. A CMT tem contribuído de forma decisiva para uma oferta cultural diversificada e abrangente: o repertório da CMT é um caleidoscópio de espetáculos, instalações, “workshops”, projetos de média e longa duração, atividades de formação, publicações em diversos formatos, participação em projetos de investigação e apresentações de âmbito académico nacional e internacional.

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

COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL

Artistic creation is the pulsating source of Companhia de Música Teatral (CMT). Departing from Music and looking for interactions between several languages and possibilities of artistic communication, CMT has built a path of discovery that designates as “development of artistic-educational constellations”. The philosophical matrix of CMT is marked by the creation of relations between art and education and by the articulation between academic research, artistic production, technological creation, community involvement and the dissemination of the importance of musical experiences, and art in general, in social and human development. CMT has been contributing decisively to a diversified and comprehensive cultural offer: CMT’s repertoire is a kaleidoscope of performances, installations, workshops, medium and long-term projects, training activities, publications in various formats, participation in research projects and presentations of academic scope, nationally and internationally.

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

I have known the work of CMT since the early days. This remarkably fluid, innovative group of creators – composers, writers, actors, singers, dancers, musicians and digital multimedia artists – has, already contributed significantly to the development of performance art.

Rolf Gehlhaar

The work of CMT is at the level of international excellence and indeed at the forefront of what I consider to be relevant as an artistic experience for young children.

Edwin Gordon

Companhia de Música Teatral have made something wonderful. It is a revelation to developmental psychologists, actors and musicians, which proves that creative artistic activity is a need of human beings, and a force for education.

Colwyn Trevarthen

COM PALAVRAS AMO

Notas de produção
JULHO 2023

Companhia de Música Teatral - Rua Sam Levy,
Edifício F, 4º Dto 1400-406 Lisboa, Portugal
cmt@musicateatral.com
+351 969 572 521 (Artur Silva)