

FICHA ARTÍSTICA

CONCEÇÃO E PRODUÇÃO COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL **DIREÇÃO ARTÍSTICA** PAULO MARIA RODRIGUES **INTÉRPRETES** GUSTAVO PAIXÃO, INÉS SILVA E PAULO MARIA RODRIGUES **ESPAÇO CÉNICO** MIGUEL FERRAZ E PAULO MARIA RODRIGUES **FIGURINOS** IZABEL ROCHA **DESENHO DE LUZ E DIREÇÃO TÉCNICA** ÉLIO MOREIRA **ALTFALANTES INTERATIVOS** RUI PENHA E JORGE GRAÇA **TRADUÇÃO PANLINGUA** PAULO CORTESÃO BANACO **PESQUISA E RECURSOS EDUCATIVOS** HELENA RODRIGUES **GESTÃO DE PROJETO** ARTUR SILVA **PRODUÇÃO EXECUTIVA** MARIA DO CÉU SANTOS **DESIGN DE COMUNICAÇÃO** MAFALDA MAIA **ILUSTRAÇÕES (PÁSSAROS)** JOSÉ BRANDÃO

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

CO-PRODUÇÃO CASA DAS ARTES DE VILA NOVA DE FAMALICÃO, TEATRO AVEIRENSE

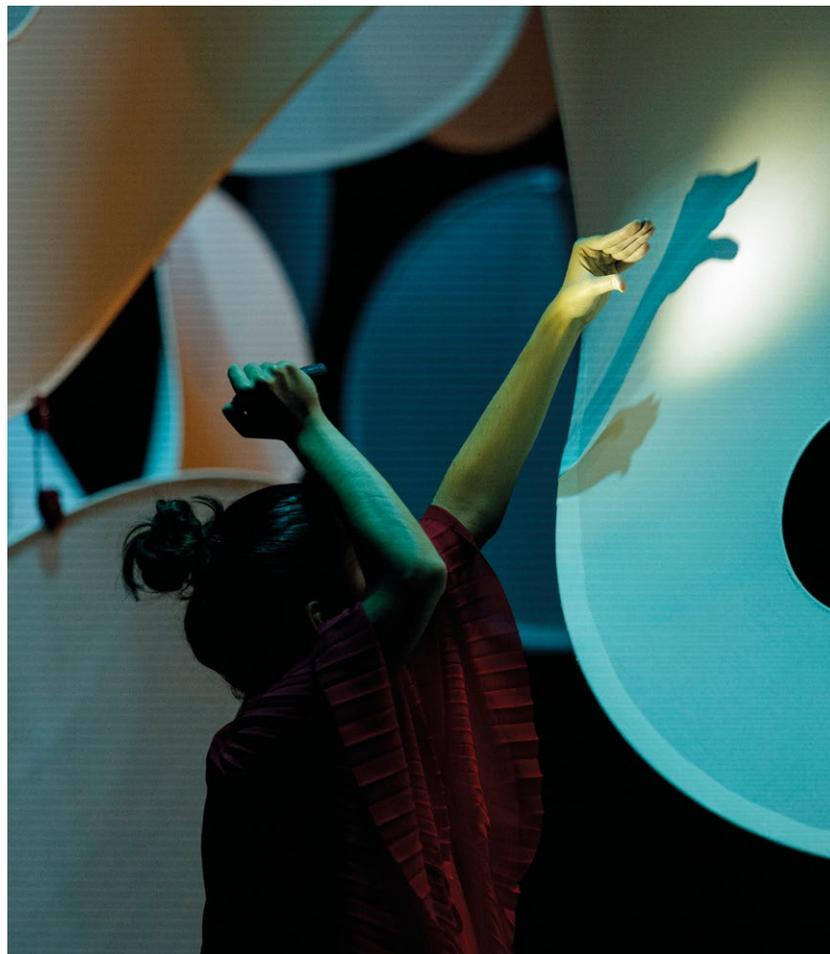

ARTISTIC CREDITS

CONCEPT AND PRODUCTION COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL **ARTISTIC DIRECTION** PAULO MARIA RODRIGUES **PERFORMERS** GUSTAVO PAIXÃO, INÉS SILVA AND PAULO MARIA RODRIGUES **SET DESIGN** MIGUEL FERRAZ AND PAULO MARIA RODRIGUES **COSTUMES** IZABEL ROCHA **LIGHT DESIGN AND TECHNICAL DIRECTION** ÉLIO MOREIRA **INTERACTIVE LOUDSPEAKERS** RUI PENHA AND JORGE GRAÇA **TRANSLATION PANLINGUA** PAULO CORTESÃO BANACO **RESEARCH AND EDUCATIVE RESOURCES** HELENA RODRIGUES **PROJECT MANAGEMENT** ARTUR SILVA **EXECUTIVE PRODUCTION** MARIA DO CÉU SANTOS **COMMUNICATION DESIGN** MAFALDA MAIA **DRAWINGS (BIRDS)** JOSÉ BRANDÃO

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

CO-PRODUCTION CASA DAS ARTES DE VILA NOVA DE FAMALICÃO, TEATRO AVEIRENSE

ORNITÓPERA

por/by Paulo Maria Rodrigues

e/and Helena Rodrigues

A *Ornitópera* é um espetáculo de música-teatral pensado para os mais pequeninos e também para os adultos que eles normalmente trazem consigo. Ou será que é ao contrário?

Um dia os pássaros todos do Mundo reuniram-se numa grande assembleia para tratar dos graves problemas com que Todos se debatiam. Não se sabe porque é que os humanos não foram convidados, talvez por terem sido os causadores da maior parte deles. E a história segue por aí fora, com muitas peripécias e um final inesperado. No início não há palavras inteligíveis, no meio também não, e muito menos no final. Como se conta uma história sobre pássaros, muita antiga, que é também um poema ou se calhar é uma metáfora sobre o que há de mais profundo sobre o que é ser humano? Talvez com Música. A linguagem dos pássaros.

À semelhança do que acontece noutros projetos da CMT a apresentação de *Ornitópera* pode ser complementada por um conjunto de experiências que permitem expandir e aprofundar a viagem artística que acontece no palco principal. A ideia de “constelação artístico-educativa” é estruturante na organização do trabalho da CMT e consiste num conjunto de “corpos” de natureza diferente, interagindo entre si através de “campos” de natureza estética ou conceptual.

O espaço cénico de *Ornitópera* pode ser transformado numa instalação, uma experiência autónoma que pode ser programada para acontecer antes ou depois das apresentações do espetáculo, e podem ainda ser realizadas ações de mediação de vários formatos (conversas com o público, visitas preparatórias a escolas e jardins de infância).

Ornitópera is a music-theater performance designed for the little ones and also for the adults they usually bring with them. Or is it the other way around? One day, all the birds in the world gathered in a great assembly to address the serious problems they were all facing. It is not known why humans were not invited, perhaps because they were the cause of most of these problems. And the story goes on from there, with many adventures and an unexpected ending. At the beginning, there are no intelligible words, and the same goes for the middle and, even more so, the end. How do you tell a very old story about birds, which is also a poem, or maybe it's a metaphor for the deepest aspects of what it means to be human? Perhaps with music. The language of birds.

Similar to other CMT projects, the presentation of *Ornitópera* can be complemented by a set of experiences that expand and deepen the artistic journey taking place on the main stage. The idea of an “artistic-educational constellation” is fundamental in CMT's work organization and consists of different “bodies” interacting through aesthetic or conceptual “fields.” The scenic space of *Ornitópera* can be transformed into an installation, an autonomous experience to be presented before or after the show, and various forms of mediation activities can be programmed (conversations with the audience, preparatory visits to schools and kindergartens).

FICHA TÉCNICA

TIPOLOGIA

Espectáculo de música teatral (música, teatro, movimento) com execução ao vivo.

DESTINATÁRIOS

O espetáculo destina-se a crianças dos 0-5 anos e acompanhantes. Recomendado para Famílias e Jardins de Infância.

DURAÇÃO

50 minutos, sem intervalo.

NÚMERO DE APRESENTAÇÕES POR DIA

Máximo de 2 apresentações por dia (devem ser espaçadas de pelo menos 45 min).

TRANSPORTE DE CARGAS

A carga é transportada por colaboradores da CMT no dia da montagem.

MONTAGEM E ENSAIOS

3 períodos de 4 horas/cada com a participação de elementos da CMT e técnicos da entidade de acolhimento precedidos de pré-montagem pela entidade de acolhimento. O ensaio geral é realizado no último destes períodos.

CAMARINS

Camarim misto com duche, para três elementos.

REQUISITOS DE PALCO

Área de ação de 12m x 8m (mínimo). Palco com bambolinas e sem pernas.

REQUISITOS DE CENA E DISPOSITIVOS CÉNICOS

Um piano vertical, de preferência antigo mas funcional, que será preparado cénica e sonoramente pela equipa artística da CMT.

A cenografia inclui telas de lycra em “mobiles” que são suspensos nas varas. Um conjunto de altifalantes interativos são também suspensos em varas e necessitam de corrente elétrica.

SOM

Além dos altifalantes interativos (CMT) o espetáculo requer um microfone de condensador (AKG C414 ou equivalente) suspenso numa das varas e amplificado por uma coluna de som colocada detrás do piano a providenciar pela entidade de acolhimento.

LUZ

A CMT providenciará um desenho de luz adaptado ao espaço e condições de acolhimento para que a equipa local proceda à pré-montagem do equipamento de iluminação. A lista de equipamento é a seguinte:

MESA DE LUZ

com capacidade de programação em modo teatro, preferencialmente: grandMA2 ou grandMA3

DIMMERS

32 canais de dimmer de 2kW

PROJETORES

15 PC (com palas)

7 Elipsoidais com lente 15º/30º, 2 em base de chão

10 LED Wash

RECURSOS HUMANOS

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

TECHNICAL RIDER

TYPE

Live music-theater performance (music, theater, movement).

AUDIENCE

The performance is aimed at children aged 0-5 and their carers. Recommended for Families and Kindergartens.

DURATION

50 minutes, without intermission.

NUMBER OF SHOWS PER DAY

A maximum of 2 shows per day (the shows should be scheduled with a break of at least 45 min between them).

CARGO MANAGEMENT

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

SET-UP AND REHEARSALS

3 periods of 4 hours with the CMT team and technicians from the host venue, preceded by pre-assembling by the host venue team. The dress rehearsal occurs in the last period.

DRESSING ROOMS

Dressing room for three performers, with shower.

STAGE REQUIREMENTS

The performing space should have a minimum of 12m × 8m. Drapery: no legs, top masking borders.

SCENE REQUIREMENTS AND SCENIC DEVICES

An old, functional vertical piano, that will be prepared by the artistic team.

The scenic elements include several sets of lycra framed pieces arranged in “mobiles” that will be suspended in the rig. A set of interactive loudspeakers (CMT) will also be suspended and they require electricity.

SOUND

In addition to the interactive loudspeakers (CMT) the show requires a condenser microphone ((AKG C414 or similar) suspended in the rig and amplified by a loudspeaker placed behind the piano (to be provided by the host venue).

LIGHT

CMT will provide a light plan adapted to the space and conditions of the venue. The technical team of the venue will assemble the equipment prior to the arrival of CMT's light designer. Light is operated by CMT during the show. The equipment is as follows:

LIGHT DESK

able to be programmed in theatre mode; preferably grandMA2 or grandMA3

DIMMERS

32 dimmer channels at 2kW

PROJECTORS

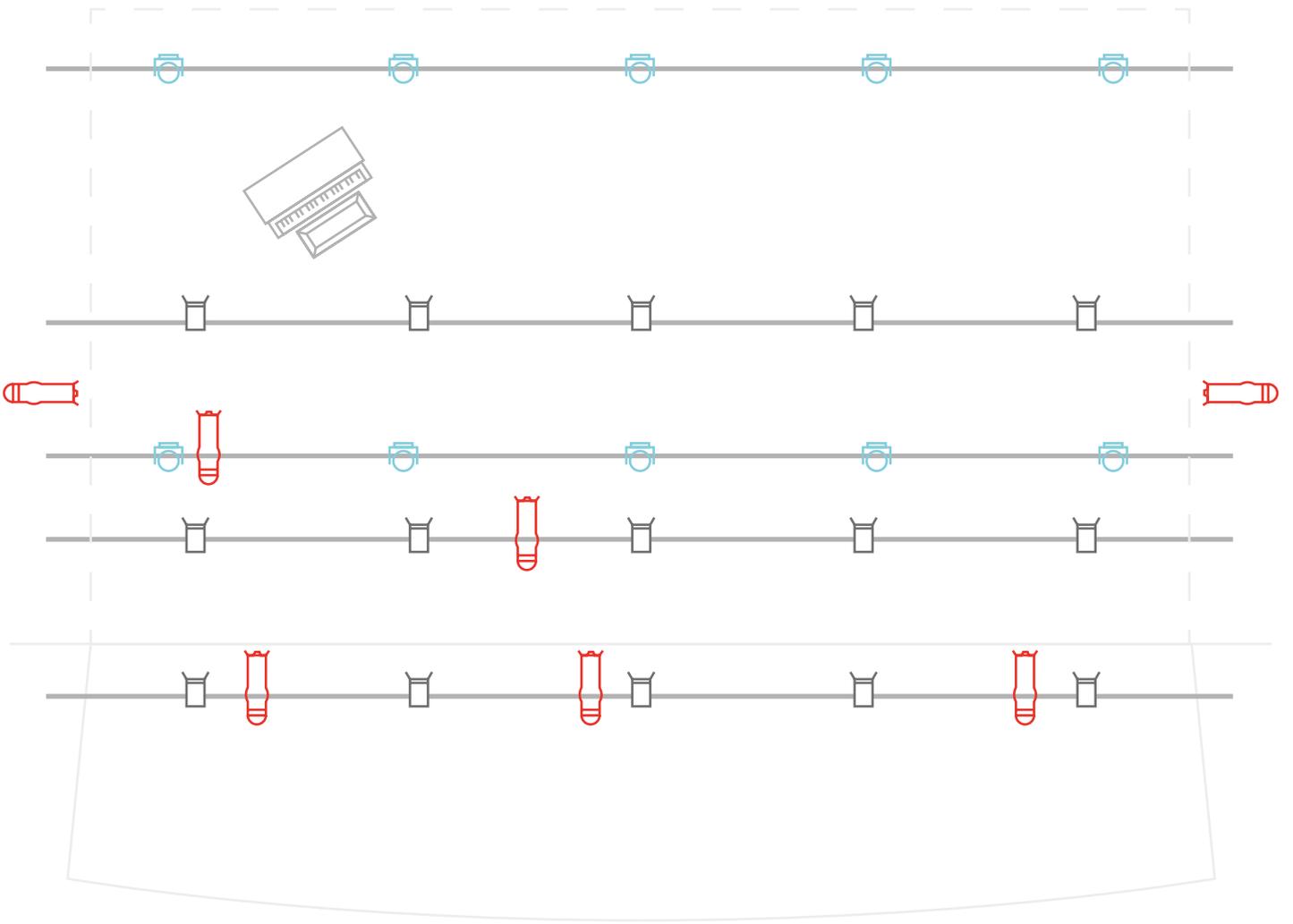
15 PC (with barn doors)

7 Elipsoidals with lens 15°/30°, 2 in a floor support

10 LED Wash

HUMAN RESOURCES

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

PROJETORES / PROJECTORS

 PC (15)

 Wash LED (10)

 Elipsoidal - 15/30 (7)

Ornitópera é uma peça musical sensível, multifacetada e requintada. Os performers têm uma conexão intuitiva entre si e com o público, imitando de forma divertida os sons e ações dos bebês, mesclando movimentos, vocalizações e canções extraordinárias numa linguagem inventada. Com os olhos arregalados, as crianças por vezes levantam-se com entusiasmo para se juntarem à performance, totalmente cativadas ao lado dos seus pais e cuidadores, igualmente absortos.

Joy Haynes
criadora de teatro de fantoches, produtora

Ornitópera é um espetáculo que encanta crianças e adultos, numa combinação perfeita entre linguagem corporal e vocal. Uma história contada com arte, que permite às crianças viajar na sua imaginação e participar se assim desejarem, desde o bebê mais pequeno ao adulto. Ninguém fica indiferente a um espetáculo assim. Qualidade, originalidade e inspiração é algo que define a Companhia de Música Teatral.

Juliana Delgado
educadora de infância

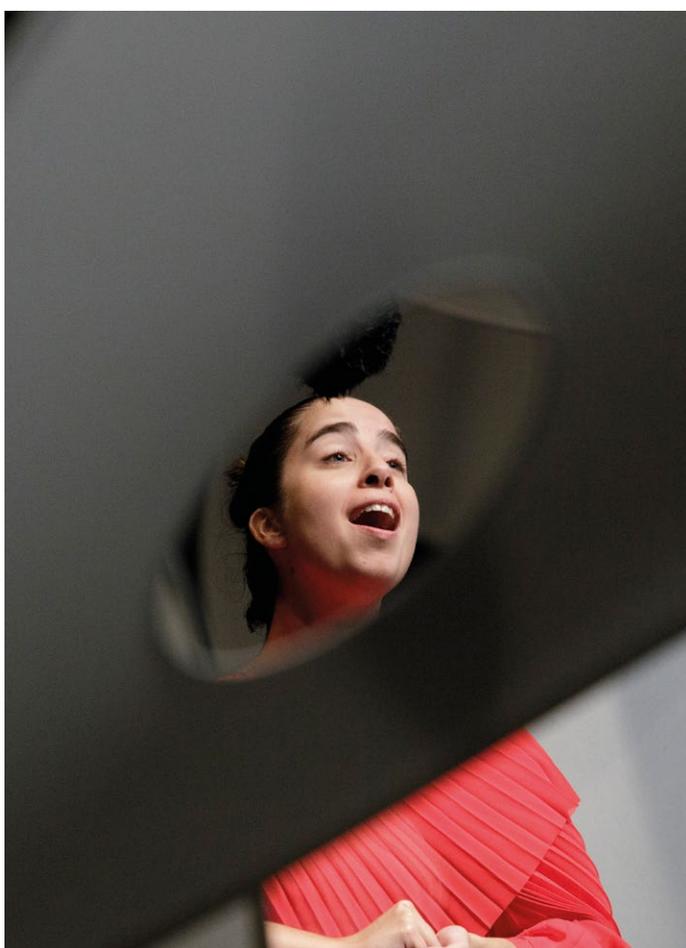

Ornitópera is a sensitive, multilayered and exquisite musical play. The performers have an intuitive connection with one another and their audience, playfully mimicking the babies' sounds and actions, blending them with their own movement and extraordinary vocalizations and songs in a made-up language. Wide-eyed the children sit and sometimes enthusiastically rise to their feet to join in, totally captivated alongside their equally absorbed parents and carers.

Joy Haynes
puppet theatre maker, producer

Ornitópera is a show that enchants children and adults alike. A perfect combination of body and vocal languages, a story told with art, allowing children to travel in their imagination and participate if they wish, from the smallest baby to the adult. No one remains indifferent to a performance like this. Quality, originality and inspiration is something that defines Companhia de Música Teatral.

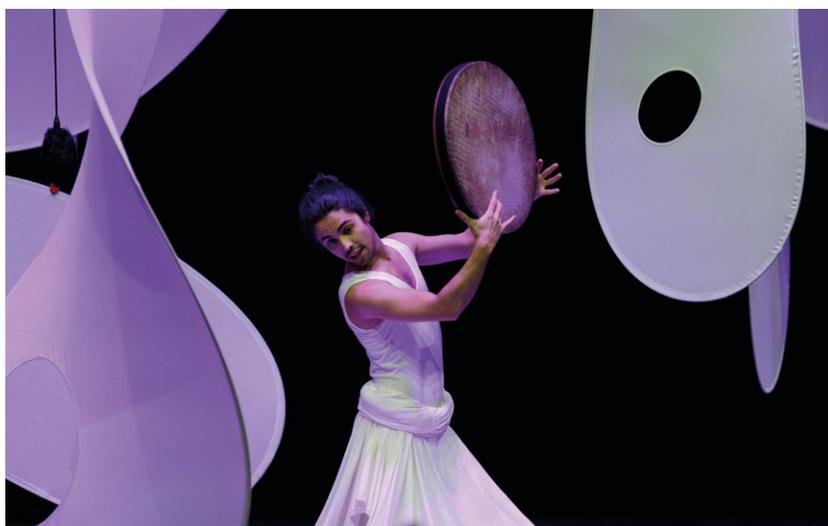
Juliana Delgado
kindergarten teacher

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 DGArtes, 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

ORNITÓPERA

Notas de produção
JANEIRO 2024

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

25 ANOS
Companhia de
Música Teatral

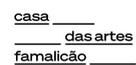

REPÚBLICA
PORTUGUESA
CULTURA

dgARTES
DIREÇÃO-GERAL
DAS ARTES

co-produção

casa
das artes
farnalhão

ta teatro
aveirense

universidade
de aveiro

NOVA FCSH
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

inet
instituto de etnomusicologia
centro de estudos em música e dança

centro de estudos de
musicologia e etnomusicologia
CESEM