

a

LIBERAR DA

a passar
por aqui

FICHA ARTÍSTICA

CONCEÇÃO E PRODUÇÃO COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL **DIREÇÃO ARTÍSTICA** PAULO MARIA RODRIGUES **INTÉRPRETES** GUSTAVO PAIXÃO, INÊS SILVA E PAULO MARIA RODRIGUES **ESPAÇO CÊNICO** MIGUEL FERRAZ E PAULO MARIA RODRIGUES **FIGURINOS** INÊS SILVA **DESENHO DE LUZ E DIREÇÃO TÉCNICA** ÉLIO MOREIRA **GESTÃO DE PROJETO** MARIA DO CÉU SANTOS **ASSESSORIA FINANCEIRA** ARTUR SILVA **COORDENAÇÃO GERAL** HELENA RODRIGUES **DESIGN GRÁFICO** MAFALDA MAIA

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

CO-PRODUÇÃO FÁBRICA DAS ARTES DO CENTRO CULTURAL DE BELÉM. CASA DAS ARTES DE VILA NOVA DE FAMALICÃO, CINE-TEATRO LOULETANO

ARTISTIC CREDITS

CONCEPT AND PRODUCTION COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL **ARTISTIC DIRECTION** PAULO MARIA RODRIGUES **PERFORMERS** GUSTAVO PAIXÃO, INÊS SILVA AND PAULO MARIA RODRIGUES **SET DESIGN** MIGUEL FERRAZ AND PAULO MARIA RODRIGUES **COSTUMES** INÊS SILVA **LIGHT DESIGN AND TECHNICAL DIRECTION** ÉLIO MOREIRA **PROJECT MANAGEMENT** MARIA DO CÉU SANTOS **FINANCIAL CONSULTANCY** ARTUR SILVA **COORDINATION** HELENA RODRIGUES **GRAPHIC DESIGN** MAFALDA MAIA

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

CO-PRODUCTION FÁBRICA DAS ARTES DO CENTRO CULTURAL DE BELÉM. CASA DAS ARTES DE VILA NOVA DE FAMALICÃO, CINE-TEATRO LOULETANO

A LIBERDADE A PASSAR POR AQUI

por/by Paulo Maria Rodrigues

e/and Helena Rodrigues

As experiências artísticas para a primeira infância são uma das mais importantes áreas de trabalho da Companhia de Música Teatral (CMT). O espetáculo *A Liberdade a Passar Por Aqui* vem na sequência de trabalhos como *AliBaBach*, *Orizuro* ou *Ornitópera* e procura responder ao desafio, lançado pela Fábrica das Artes, de envolver adultos (pais e avós) e crianças pequenas (0-5) numa “experiência poética” que oferece várias leituras e permite diferentes relações entre o público e a peça. Tendemos a perceber o que é a Liberdade e a importância que tem quando sentimos falta dela. Toma inúmeras formas mas muitas vezes é invisível. É um bem precioso que precisa da nossa atenção, de ser nutrido, cuidado. É como o ar que respiramos ou a água que bebemos. Precisamos dela para sermos nós mesmos. Deve fazer parte do que nos acompanha quando crescemos. Como a Música. Como se explica ou fala dela aos mais pequeninos? Talvez com Música. E com o envolvimento dos pais e avós, que certamente se lembram do tempo em que era necessário ter muito cuidado com as palavras. Muitas delas deram origem a canções ou outras formas de organizar o som, em muitas épocas e locais. O exercício de revisitar melodias, ritmos, palavras, ideias e histórias que fazem parte da História, e que estão na memória dos mais velhos, e torná-los experiência artística multifacetada e livre, ambiente de fruição e partilha para eles e para os mais pequeninos foi um dos desafios criativos que a CMT abraçou em 2024, um ano simbólico para a Liberdade e também para a CMT, que comemorava então o seu 25º aniversário. *A Liberdade a Passar Por Aqui* é a peça-mãe de uma constelação que envolve também o *Prelúdio Para a Liberdade* (sessão de criação aberta / formação), o *Mural da História Comum* (projeto participativo e instalação) e o *PaPI-Opus 10* (peça de música teatral de elevada portabilidade) e resulta de uma co-produção com a Fábrica das Artes do Centro Cultural de Belém, a Casa das Artes de V. N. Famalicão e o Cineteatro Louletano.

Artistic experiences for early childhood are one of the most important areas of work of Companhia de Música Teatral (CMT). The music-theatre performance *A Liberdade a Passar Por Aqui* follows on from works such as *AliBaBach*, *Orizuro* or *Ornitópera* and seeks to respond to the challenge launched by Fábrica das Artes of involving adults (parents and grandparents) and young children (0-5) in a “poetic experience” that offers several readings and allows different relationships between the audience and the piece. We tend to understand what Freedom is and its importance when we feel a lack of it. It takes many forms but is often invisible. It is a precious asset that needs our attention, nourishment and care. It is like the air we breathe or the water we drink. We need it to be ourselves. It should be part of what accompanies us as we grow. Like Music. How do you explain or talk about it to the little ones? Perhaps with Music. And with the involvement of parents and grandparents, who certainly remember the time when it was necessary to be very careful with words. Many of these words gave rise to songs or other ways of organizing sound, in many times and places. The exercise of revisiting melodies, rhythms, words, ideas and stories that are part of History, and that are in the memory of the elderly, turning them into a multifaceted and free artistic experience, an environment of enjoyment and sharing for them and for the youngest was one of the creative challenges that CMT embraced in 2024, a symbolic year for Freedom and also for CMT, which was celebrating its 25th anniversary. *A Liberdade a Passar Por Aqui* is the main piece of a constellation that also involves the *Prelúdio Para a Liberdade* (open creation/training session), the *Mural da História Comum* (participatory project and installation) and *PaPI-Opus 10* (a highly portable piece of theatrical music) and is the result of a co-production with Fábrica das Artes of Centro Cultural de Belém, Casa das Artes of V. N. Famalicão and Cineteatro Louletano.

FICHA TÉCNICA

TIPOLOGIA

Espetáculo 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.

LOTAÇÃO E ESPAÇO

A referência são 15 crianças + 30 adultos. Este número pode ser revisto em função do espaço concreto, que deve assegurar proximidade e possibilidades de interação.

DURAÇÃO

45 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 × 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 um círculo de linóleo branco que estabelece o espaço principal de ação. O público senta-se em almofadas num semicírculo que rodeia o linóleo e numa fila de cadeiras adicional.

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

2 PC com palas

5 Elipsoidais com lente 15º/30º

6 Elipsoidais com lente 25º/50º

13 PAR 64, 3 deles em base de chão

FILTROS

8 E21 Gold Amber

7 E22 Dark Amber

4 E106 Primary Red

1 E202 Half CTB

6 E205 Half CTO

RECURSOS HUMANOS

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

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.

CAPACITY AND SPACE

The benchmark is 15 children + 30 adults. This number can be revised depending on the specific space, which must ensure proximity and possibilities for interaction.

DURATION

45 minutes, without intermission.

NUMBER OF SHOWS PER DAY

A maximum of 2 shows per day (scheduled with a break of at least 45 min).

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

Performing space 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 set design includes a circle of white linoleum that establishes the main action space. The audience sits on cushions in a semicircle surrounding the linoleum and in an additional row of chairs.

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. 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

2 PC (with barn doors)

5 Elipsoidals com lente 15°/30°

6 Elipsoidais com lente 25°/50°

13 PAR 64, 3 with ground support

PROJECTORS

8 E21 Gold Amber

7 E22 Dark Amber

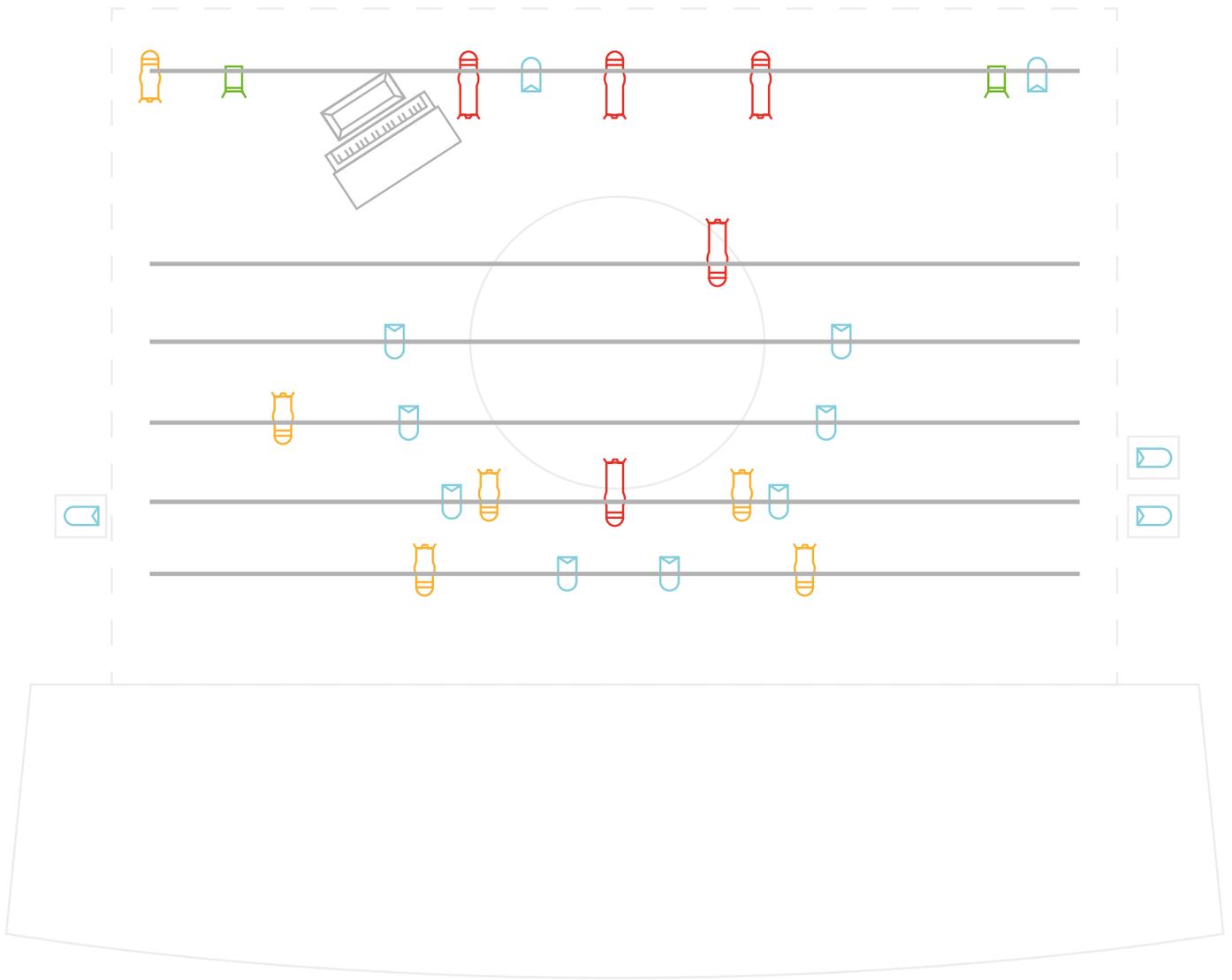
4 E106 Primary Red

1 E202 Half CTB

6 E205 Half CTO

HUMAN RESOURCES

House technicians for sound, lights, video and scenery installation. Operation of lighting by a technician from the host venue

PROJETORES / PROJECTORS

 PC (2)

 Ellipsoidal 15/30 (5)

 Ellipsoidal 25/50 (6)

 PAR 64 (13)

Que trabalho tão sério e maravilhoso! O passar de testemunho, o despertar de sensações. Absolutamente maravilhoso.

Nuno Barroso, pianista

O pianista, de um século remoto e esquecido, toca um piano cansado, perdido. Dois jovens, de uma época radiofônica, lembram o que por aqui se passou, e ainda ressoa no sopro das asas das andorinhas. A liberdade é leve, e a Esperança e a Ternura brincam de mãos dadas: Purcell, Paredes, Beethoven, Afonso, Godinho... no peito, o arpejo do tempo. Meu coração, no meu colo, a ti me consolo. Aos que procuram continuamente a liberdade, e aos que a encontram continuamente na música, obrigado.

António Maria Dente, poeta

(...) um convite a pensarmos sobre a nossa própria liberdade! Uma peça de muita sensibilidade, destinada aos pequeninos e aos mais velhos, com formas diretas de se relacionar com cada faixa etária! Uma peça moldada pela dualidade, como num jogo de opostos que se apresentam e se complementam (...) Com momentos divertidos e momentos reflexivos e introspectivos, também somos convidados a juntar as nossas vozes a um grande "coro" que une os artistas e toda a plateia e nos provoca a sensação de que juntos podemos mais. "Maré alta! Maré alta!"

Angelita Broock, Docente da Universidade Federal de Minas Gerais e artista

(...) um espetáculo inesquecível. A importância do tema foi perfeitamente retratada e, simultaneamente, muito bem apresentada aos mais pequenos, que interagiram nos momentos certos e na medida certa. Ficámos dias a cantar as músicas da Revolução, o que trouxe uma boa oportunidade de falar em família sobre acontecimentos históricos e a necessidade de preservar o que conquistámos (...). Bravo!

Raquel e Zé, pais da Leonor (2 anos)

What work so serious and wonderful! The passing of testimony, the awakening of sensations. Absolutely wonderful.

Nuno Barroso, pianist

The pianist, from a remote and forgotten century, plays a tired, lost piano. Two young people, from a radio era, remember what happened here, and it still resonates in the breath of the swallows' wings. Freedom is light, and Hope and Tenderness play hand in hand: Purcell, Paredes, Beethoven, Afonso, Godinho... in my chest, the arpeggio of time. My heart, in my lap, to you I console myself. To those who continually seek freedom, and to those who continually find it in music, thank you.

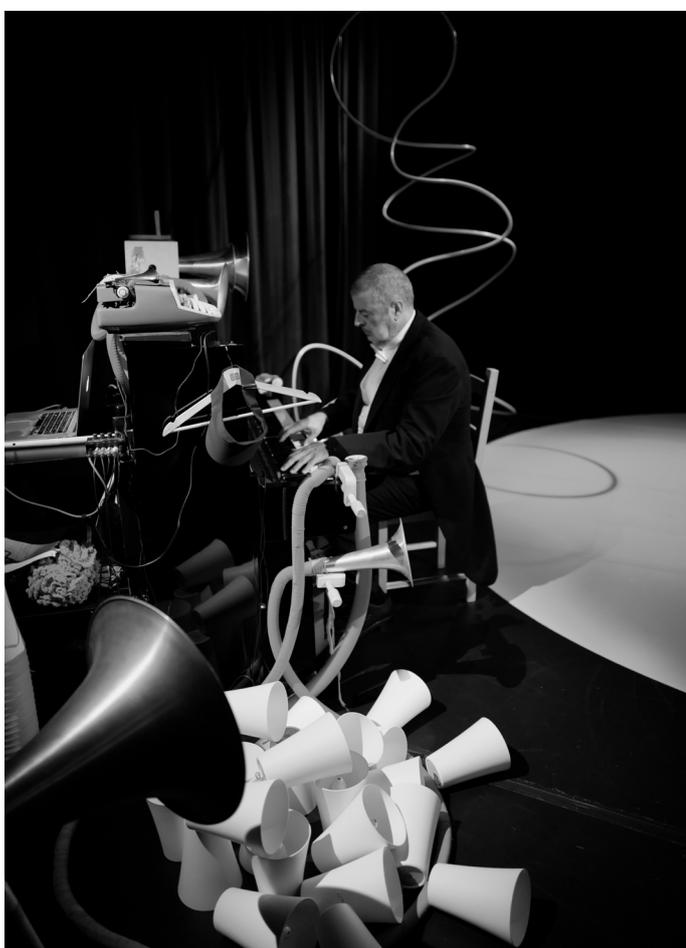
António Maria Dente, poet

(...) an invitation to think about our own freedom! A play of great sensitivity, aimed at children and the elderly, with direct ways of relating to each age group! A play shaped by duality, like a game of opposites that present and complement each other (...). With funny moments and reflective, introspective moments, we are also invited to add our voices to a great 'chorus' that unites the artists and the entire audience and gives us the feeling that together we can do more. "High tide! High tide!"

Angelita Broock, Professor at the Federal University of Minas Gerais and artist

(...) an unforgettable performance. The importance of the theme was perfectly portrayed and, at the same time, very well presented to the little ones, who interacted at just the right moments and in just the right way. We spent days singing the songs of the Revolution, which was a good opportunity to talk as a family about historical events and the need to preserve what we have achieved (...). Bravo!

Raquel and Zé, Leonor's parents (2 years old)

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.

Entre outras distinções, destaca-se o reconhecimento internacional a Murmuration (YAMAaward para Melhor Projeto Participativo em 2020) e a Ornitópera (YAMAaward para melhor Ópera e Prémio do Público em 2024).

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.

Among other distinctions, international recognition goes to Murmuratorium (YAMAward for Best Participatory Project in 2020) and Ornitópera (YAMAward for Best Opera and Audience Award in 2024).

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

A LIBERDADE A PASSAR POR AQUI

Notas de produção
NOVEMBRO 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)

co-produção

25 ANOS
Companhia de
Música Teatral

REPÚBLICA
PORTUGUESA
CULTURA

dgARTES
DIREÇÃO GERAL
DAS ARTES

casa
das artes
famalicão

loulé

universidade
de aveiro

NOVA FCSH
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

inet^{MD}
instituto de etnomusicologia
centro de estudos em música e dança

CENTRO DE ESTUDOS DE
SOCIOLOGIA E ESTÉTICA
MUSICAL
CESEM