

JARDIM INTERIOR

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

1 a 7 julho 2019

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 dum peça de música teatral para famílias com bebés. A preparação desta peça envolve uma formação alargada, desenvolvendo-se trabalho ao nível de: voz e movimento; paisagem sonora e recursos instrumentais não convencionais; teoria de aprendizagem musical de Edwin Gordon; improvisação. 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 de criação e na apresentação dum espetáculo final;
- Contactar com profissionais que lidam com a primeira infância em diferentes contextos;
- Alargar conhecimentos práticos e teóricos no âmbito da intervenção musical 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.

FOR WHOM

Early childhood professionals, teachers, musicians and other artists.

GENERAL IDEA

Jardim Interior (Inner Garden) offers an immersive formative process in which trainees develop their inner musicality. Aiming to deepen awareness about artistic work addressed to infants, the process includes the preparation of a music performance that is presented to parents and infants on the last day of the training week. It offers an opportunity for “learning by doing” using voice and movement. “SoundScapes” (customized digital and vocal resources); Edwin Gordon’s music learning theory; improvisation; “communicative musicality”; reflections and practices on the use of music as a tool for human development and as a mediator for interaction with the very young will be at the core of this one-week residence.

GOALS

- *To use music, movement, and theatre to create and perform Jardim Interior (Inner Garden);*
- *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 acquire the skills and creative thinking necessary to interact with infants with independence and initiative.*

MENTOR HONORÁRIO

Colwyn Trevarthen

Universidade de Edimburgo, Reino Unido

PROFESSORES E ARTISTAS

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

Na Orla

HONORARY MENTOR

Colwyn Trevarthen

Edinburgh University, United Kingdom

TEACHERS AND ARTISTS

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

Na Orla

WWW.JARDIM-INTERIOR.BLOGSPOT.PT

INFORMAÇÃO ADDICIONAL / ADDITIONAL INFORMATION: WWW.MUSICATEATRAL.COM/GERMINARTE

PARCERIAS

LAMCI

LABORATÓRIO DE
MÚSICA E COMUNICAÇÃO
NA INFÂNCIA

CENTRO DE ESTUDOS DE
SOCIOLOGIA E ESTÉTICA
MUSICAL
CESEM

APOIOS

Fotografias de António Roque

PROGRAMA / PROGRAMME

SEGUNDA/MONDAY, 1 JUL

- 9h30-10h00 Receção e Boas Vindas / *Reception and Welcome*
Paulo Pires (Cine-Teatro Louletano) e Helena Rodrigues
- 10h00-11h30 Corpo e Voz / *Body and Voice* **W**
Jorge Parente
- 12h00-13h00 Teoria de Aprendizagem Musical e Interação Vocal / *Music Learning Theory and Voice Contact* **W**
Helena Rodrigues
- 14h30-16h00 Corpo em Cena / *Body and Scene* **W**
Rita Roberto
- 16h30-18h00 Jardim Interior **PA**
Paulo Maria Rodrigues

TERÇA/TUESDAY, 2 JUL

- 10h00-11h30 Corpo e Voz / *Voice and Body* **W**
Jorge Parente
- 12h00-13h00 Teoria de Aprendizagem Musical e Interação Vocal / *Music Learning Theory and Voice Contact* **W**
Helena Rodrigues
- 14h30-16h00 Paisagem Sonora / *SoundScape* **W**
Paulo Maria Rodrigues
- 16h30-17h30 Jardim Interior **PA**
Paulo Maria Rodrigues
- 17h30-18h00 **RIA**

QUARTA/WEDNESDAY, 3 JUL

- 10h00-11h30 Corpo e Voz / *Voice and Body* **W**
Jorge Parente
- 12h00-13h00 Teoria de Aprendizagem Musical e Afiinação do Olhar / *Music Learning Theory and Tuning Sight* **W**
Helena Rodrigues
- 14h30-16h00 Corpo em Cena / *Body and Scene* **W**
Rita Roberto
- 16h30-18h00 Jardim Interior **PA**
Paulo Maria Rodrigues

QUINTA/THURSDAY, 4 JUL

- 10h00-11h30 Corpo e Voz / *Voice and Body* **W**
Jorge Parente
- 12h00-13h00 Introdução à Teoria de Aprendizagem Musical /
Introduction to Music Learning Theory **C**
Helena Rodrigues
- 14h30-16h00 Paisagem Vocal / *VocalScape* **W**
Paulo Maria Rodrigues
- 16h30-17h30 Jardim Interior **PA**
Paulo Maria Rodrigues
- 17h30-18h00 **RIA**

SEXTA/FRIDAY, 5 JUL

- 10h00-11h30 Corpo e Voz / *Voice and Body* **W**
Jorge Parente
- 12h00-13h00 Música e Desenvolvimento Humano / *Music*
and Human Development **C**
Paulo Maria Rodrigues, Helena Rodrigues
- 14h30-16h00 Recursos Sonoros Alternativos / *Alternative*
Sound Resources **W**
Paulo Maria Rodrigues
- 16h30-18h00 Jardim Interior **PA**
Paulo Maria Rodrigues

SÁBADO/SATURDAY, 6 JUL

- 10h00-13h00 Ensaio Geral de Jardim Interior
/ General Rehearsal **PA**

DOMINGO/SUNDAY, 7 JUL

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

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

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

Intérpretes / Performers: Formandos de Jardim Interior, Helena Rodrigues, Jorge Parente, Paulo Maria Rodrigues, Rita Roberto

Coordenação Geral / General Coordination: Helena Rodrigues

Coordenação Executiva / Executive Coordination: Mariana Vences

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 – Francisco Rosado)

INSCRIÇÕES LIMITADAS, SUJEITAS A CANDIDATURA / APPLICATION AND REGISTRATION INFO

Email: cinereservas@cm-loule.pt

Telefone / Phone number: 00 351 289 414 604

DATA LIMITE PARA INSCRIÇÃO

**/ SUBMISSION OF
APPLICATIONS**

31 Maio / 31st May

COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS DAS CANDIDATURAS

**/ NOTIFICATION OF
ACCEPTANCE**

15 de Junho / 15th June

BIOGRAFIAS DOS FORMADORES / *TEACHERS' BIOGRAPHIES*

HELENA RODRIGUES é professora Agregada 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. Autora de publicações de natureza diversificada, divulga as ideias sobre a teoria de aprendizagem musical de Edwin Gordon em Portugal desde 1994. Desde 2002 tem recebido a influência das ideias de Colwyn Trevarthen; desde 2010 tem-se interessado pelas áreas do teatro físico e da educação somática. O conjunto destes e outros saberes tem-na levado a formular uma proposta original de formação, visando contribuir para uma melhoria dos cuidados na infância.

Foi *Researcher Fellow* da Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts. É diretora artística da Companhia de Música Teatral. Entre outros, coordenou o projeto Desenvolvimento Musical na Infância e Primeira Infância, apoiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, e os projetos Opus Tutti e GermlnArte apoiados pela Fundação Calouste Gulbenkian. É frequentemente convidada para apresentar conferências e *workshops* em Portugal e no estrangeiro.

HELENA RODRIGUES is an Assistant Professor at NOVA School of Social Sciences and Humanities, Univeridade NOVA de Lisboa, and the founder of Laboratory for Music and Communication in Infancy 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 has been a disseminator of Edwin Gordon's music learning theory in Portugal since 1994. Since 2002 Colwyn Trevarthen has been another strong influence on her work. Beginning in 2010 she started studying on physical theatre and somatic education domains. Aiming to improve practices for infancy, she has been developing an innovative approach to training that she defines as "opening the gates on communicative musicality".

She is also one of the founders of Companhia de Música Teatral, a group that has specialized in creating artistic and educative projects that have Music at the root of interdisciplinary practice. She coordinated Opus Tutti, a project that created and implemented community artistic practices for infancy and early childhood and GermlnArte, a project concerned with training of people working on these areas. She has been publishing regularly and is often invited to lecture and give workshops over the world.

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.

***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 Na Orla, dedicado à criação artística, investigação, formação, e construção de instrumentos musicais. É intérprete em Orizuro, da Companhia de Música Teatral.

***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 Na Orla, an atelier dedicated to artistic creation, research, training, and the construction of musical instruments. Performs in Orizuro, by Companhia de Música Teatral.