

JARDIM INTERIOR

FORMAÇÃO IMERSIVA
/ IMMERSIVE TRAINING

6-12 JULHO

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, LISBOA

OPENING LECTURE

COLWYN TREVARTHEN

4 JULHO, 11H00

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (UNL)

Uma Iniciativa do Projecto:

GermlnArte

Transformação Artística para o
Desenvolvimento Social
e Humano a partir da Infância

COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL

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 da voz e movimento; paisagem sonora e recursos instrumentais não convencionais; teoria de aprendizagem musical de Edwin Gordon; improvisação. Temas como musicalidade comunicativa, música como instrumento para o desenvolvimento humano e como mediador na interacção com bebés serão transversais a toda a acção.

OBJECTIVOS

- Vivenciar uma experiência artística participando no processo de criação e na apresentação dum espectáculo 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 skills to work with infants along in the preparation and presentation of a music-theatrical piece addressed to both parents and infants.

It offers an opportunity for “learning by doing” using voice and movement, “SoundScapes” (using customized digital and vocal resources), Edwin Gordon’s music learning theory, and improvisation. “Communicative musicality”, 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.*

PROFESSORES E ARTISTAS

Colwyn Trevarthen

Universidade de Edimburgo, Reino Unido

Consiglia Latorre

Universidade Federal do Ceará, Brasil

Filipe Lopes

Doutorando da FEUP/Austin, Texas

Helena Rodrigues

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, UNL;
Companhia de Música Teatral

Jorge Parente

Instituto Grotowsky, Polónia

Paulo Maria Rodrigues

DeCa, Universidade de Aveiro; Companhia de Música Teatral

TEACHERS AND ARTISTS

Colwyn Trevarthen

University of Edinburgh, UK

Consiglia Latorre

Federal University of Ceará, Brazil

Filipe Lopes

PhD candidate at FEUP, Austin, Texas

Helena Rodrigues

Faculty of Social Sciences and Humanities, New University of Lisbon; Companhia de Música Teatral

Jorge Parente

Grotowsky Institute, Polónia

Paulo Maria Rodrigues

Department of Communication and Arts, University of Aveiro;
Companhia de Música Teatral

WWW.JARDIM-INTERIOR.BLOGSPOT.PT

INSCRIÇÕES / ENROLLMENT: EDUCA@MUSICATEATRAL.COM

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

PARCERIAS

LAMCI

LABORATÓRIO DE
MÚSICA E COMUNICAÇÃO
NA INFÂNCIA

APOIOS

Fotografias de António Roque

PROGRAMA / PROGRAMME

SÁBADO/SATURDAY, 4 JUL

11h00-12h30 Musicalidade comunicativa: Canções no Jardim do Brincar / *Communicative Musicality: Songs in the Garden of Play*
Colwyn Trevarthen

SEGUNDA/MONDAY, 6 JUL

10h30-11h00 Recepção e Boas-vindas / *Welcome*
Helena Rodrigues

11h00-13h00 Corpo e Voz / *Voice and Body* **W**
Jorge Parente

14h30-15h30 Música e Infância / *Music and early childhood* **C**
Helena Rodrigues

15h30-17h00 Composição com Paisagem Sonora / *SoundScapes* **W**
Filipe Lopes

17h30-19h30 Jardim Interior I **PA**
Paulo M. Rodrigues

TERÇA/TUESDAY, 7 JUL

11h00-13h00 Corpo e Voz / *Voice and Body* **W**
Jorge Parente

14h30-16h00 Composição com Paisagem Vocal / *VocalScapes*
Consiglia Latorre

17h30-19h30 Jardim Interior II **PA**
Paulo M. Rodrigues

16h00-17h00 Recursos Sonoros Alternativos / *Alternative Sound Resources* **ou/or** Introdução à Teoria de Aprendizagem Musical / *Introduction to Music Learning Theory*
Paulo M. Rodrigues / Helena Rodrigues

QUARTA/WEDNESDAY, 8 JUL

11h00-13h00 Corpo e Voz / *Voice and Body* **W**
Jorge Parente

14h30-15h30 Música e Desenvolvimento Humano / *Music as a tool for human development* **C**
Paulo M. Rodrigues

15h30-17h00 Composição com Paisagem Sonora / *SoundScapes* **W**
Filipe Lopes

17h30-19h30 Jardim Interior III **PA**
Paulo M. Rodrigues

W = Workshop

C = Conferência / Conference

PA = Prática artística / Artistic Practice

QUINTA/THURSDAY, 9 JUL

- 11h00-13h00 **Corpo e Voz / Voice and Body** **W**
Jorge Parente
- 14h30-16h00 **Composição com Paisagem Vocal / VocalScapes**
Consiglia Latorre
- 16h00-17h00 **Recursos Sonoros Alternativos / Alternative Sound Resources** **ou/or** **Introdução à Teoria de Aprendizagem Musical / Introduction to Music Learning Theory**
Paulo M. Rodrigues / Helena Rodrigues
- 17h30-19h30 **Jardim Interior IV** **PA**
Paulo M. Rodrigues

SEXTA/FRIDAY, 10 JUL

- 11h00-13h00 **Corpo e Voz / Voice and Body** **W**
Jorge Parente
- 14h30-15h30 **Acerca do Projecto Opus Tutti / Processes and Results of the Opus Tutti project** **C**
Paulo M. Rodrigues
- 15h30-17h00 **Reflexão e Discussão Aberta / Open Discussion**
- 17h30-19h30 **Jardim Interior V** **PA**
Paulo M. Rodrigues

SÁBADO/SATURDAY, 11 JUL

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

DOMINGO/SUNDAY, 12 JULHO

- 10h00-13h00 **Ensaio, Apresentação e Reflexão Final / Rehearsal, Performance and Final Reflections**

REGIME DE PARTICIPAÇÃO / PARTICIPATION POSSIBILITIES

Tempo Integral / Full time: Todos os dias 11h00-13h00; 14h30-19h30*

Tempo Parcial / Partial time: Todos os dias 17h30-19h30*

* (+ ensaio e apresentação final / + *rehearsal and performance*)

CREDITAÇÃO (Em colaboração com APEI – a aguardar confirmação)**

Formação Imersiva Jardim Interior Tempo Integral (42 horas)

Formação Imersiva Jardim Interior Tempo Parcial (18 horas)

Avaliação: participação e entrega de documento reflexivo

Acompanhamento educativo: Paulo Ferreira Rodrigues (ESELx - IPL)

** Foreign participants will receive proof of attendance

CUSTO / ENROLLMENT

Formação Imersiva Jardim Interior Tempo Integral

/ *Immersive Training Full Time: 70 Euros*

Formação Imersiva Jardim Interior Tempo Parcial

/ *Immersive Training Part Time: 30 Euros*

Um pequeno número de bolsas está disponível para quem pretenda colaborar na organização. / *A limited number of fellowships are available to those who are available to help with organization.*

CANDIDATURAS / SUBMISSION OF APPLICATIONS

Envio de ficha de inscrição + *curriculum vitae* para

/ *please fill out the registration form and send it with your curriculum vitae to:*

educa@musicateatral.com

DATA LIMITE PARA INSCRIÇÃO

/ *SUBMISSION OF APPLICATIONS*

12 de Junho

COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS DAS CANDIDATURAS

/ *NOTIFICATION OF ACCEPTANCE*

19 de Junho

DATA PARA O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO

/ *REGISTRATION*

26 de Junho

DATA PARA A ENTREGA DO DOCUMENTO DE REFLEXÃO FINAL (PARA CREDITAÇÃO)

20 de Julho

BIOGRAFIAS DOS FORMADORES / *TEACHERS' BIOGRAPHIES*

COLWYN TREVARTHEN é Professor Jubilado de Psicologia da Criança e Psicobiologia da Universidade de Edimburgo. A sua pesquisa tem abordado relações entre visão e movimento, o desenvolvimento de motivos e emoções de auto-expressão na infância, procurando guiar a saúde e a aprendizagem da criança. Em parceria com o músico Stephen Malloch editou o livro “Communicative Musicality”, um livro que aborda a forma como a íntima improvisação das expressões contribui para a construção da autoconfiança nas relações. As universidades de Creta, de East London e a Queen Margaret University de Edimburgo atribuíram-lhe Doutoramentos Honoris Causa. Colwyn Trevarthen é membro da Royal Society of Edinburgh, da Norwegian Academy of Sciences and Letters, sendo ainda Vice-Presidente da British Association for Early Childhood Education.

CONSIGLIA LATORRE. Cantora e compositora, Consiglia Latorre iniciou carreira, em São Paulo, nos anos 80. Foi vocalista dos compositores brasileiros Toquinho e Chico Buarque. Como solista e compositora realizou, entre outros, o show *Em Torno do Tom*, com as composições de Tom Jobim e gravou o primeiro CD solo, *Tempo da Delicadeza*, entre outros. Estagiou no *THE HOUSE FOUNDATION OF ART* em NY, com a artista multimídia Meredith Monk.

Atualmente é professora adjunta do Instituto de Cultura e

COLWYN TREVARTHEN is Professor (Emeritus) of Child Psychology and Psychobiology at The University of Edinburgh. He has researched how the brain directs skilled movement with vision, and how motives and emotions of self-expression grow in infancy, guiding child learning and emotional health. With musician Stephen Malloch he edited ‘Communicative Musicality’ a book on how the intimate improvisation of expressions builds self-confidence in relationships. He has Honorary Doctorates from the University of Crete, the University of East London, and Queen Margaret University in Edinburgh, is a Fellow of the Royal Society of Edinburgh, a Member of the Norwegian Academy of Sciences and Letters, and a Vice-President of the British Association for Early Childhood Education

CONSIGLIA LATORRE. As a singer and composer Consiglia Latorre began her career in the 1980’s in Sao Paulo. She was vocalist of brazilian composers Toquinho and Chico Buarque. As a solist and composer she presented, among others, the ‘Em Torno do Tom’ (Around Tom) show, based on Tom Jobim’s lyrics and recorded her first solo album, ‘Tempo da Delicadeza’ (Tenderness Time). At THE HOUSE FOUNDATION OF ART in NY, she had the opportunity to work with the multimedia artist Meredith Monk.

Currently Consiglia Latorre is associate professor of Culture

Arte da Universidade Federal do Ceará e coordenadora do Curso de Música. Atua como cantora e educadora vocal/musical desde 1982 ministrando workshops e cursos extensivos em diversos Festivais e Universidades no Brasil.

Em 2002 obteve o título de mestre, na área de música, na Unesp-SP, com um estudo sobre Metodologia de Canto Popular do Brasil. Doutora em Educação Musical pela Universidade Federal do Ceará, com a tese: *Sonoridades Múltiplas: práticas criativas e interações poético-estéticas para uma educação sonoro-musical na contemporaneidade*. Com total afinidade de proposta e pesquisa no campo da educação musical no âmbito da formação humana, colaborou com o projeto *Opus Tutti* como artista-docente convidada.

FILIPE LOPES nasceu em 1981, no Porto. É compositor com fortes afinidades com a música electrónica e novas tecnologias. Tem desenvolvido trabalho na área da composição de música electroacústica e instalação multimédia, colaborando ainda no âmbito do cinema, teatro ou video-instalação. Em 2012, foi um dos vencedores do prémio Cri.D.A. organizado por Guimarães – Capital Europeia da Cultura, e em 2013 vence o prémio europeu ECPNM para obras de música electrónica em tempo-real, com uma peça onde usa o software desenvolvido por si “Do Desenho e do Som”. Actualmente, além do trabalho criativo e pedagógico que combina música e novas tecnologias, é bolseiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia, realizando um doutoramento em Media Digitais, na Universidade do Porto e UT Austin. Sob a orientação de Carlos Guedes e Bruce Pennycook, a sua investigação foca o tema: *Composição Musical com o Espaço*.

and Art Institute of Federal University of Ceará (Brazil) and Music Faculty coordinator. She works as a singer and vocal/musical educator since 1982, teaching workshops and extensive courses in several festivals and universities in Brazil.

*In 2002 obtained her music master’s degree at Unesp-SP through a study on popular singing in Brazil. PhD in Musical Education at Federal University of Ceará with the thesis *Multiple Sonorities: creative practices and poetic-aesthetic interactions for a sound-musical education in contemporary times*. With full proposal affinity and research in the field of music education within the human formation, she has collaborated with the project *Opus Tutti* as an invited artist-instructor.*

FILIPE LOPES was born in 1981, in Porto. He is a composer with strong ties to electro-acoustic music and new media. As an active electroacoustic musician, he has composed for a wide range of scenarios such as solo, ensemble or multimedia installation as well as collaborating in cinema, theatre, dance and video-installation art. In 2012 we was awarded *Cri.D.A. prize*, a competition organized by Guimarães – European Capital of Culture, and in 2013 he was awarded the *European prize ECPNM* for his work and original software application “*Do Desenho e do Som*”. In addition to his creative and pedagogical work, that combines music and new technologies, he has a scholarship by *Fundação da Ciência e Tecnologia (FCT)*, pursuing a PhD in Digital Media at *Universidade do Porto and UT Austin*. Supervised by *Carlos Guedes and Bruce Pennycook*, his area of investigation is focused on *Music Composition with Space*.

JORGE PARENTE. Após variados trabalhos como actor, escolheu dedicar-se ao trabalho de Corpo e Voz trabalhando directamente 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 Iseult Welsch do método psicofónico de Marie-Louise Aucher.

Actualmente, paralelamente ao trabalho de actor, encenação e direcção de actores, 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 projecto FORCCAST.

PAULO MARIA RODRIGUES tem exercido a sua actividade profissional como compositor, intérprete, director 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, enveredou por se dedicar à concepção e direcção de trabalhos no âmbito da Música Teatral. Colaborou com artistas dos mais variados campos e iniciou vários projectos transdisciplinares, entre os quais Bach2Cage e a Companhia de Música Teatral (CMT). Com a CMT tem desenvolvido um conjunto de projectos artísticos e educativos que emergem

***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 Iseult 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** 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, Espanha,*

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 actividades que se caracteriza pela abrangência de públicos e diversidade de propostas que se centram em formas directas de relação com a música. Os seus projectos 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 reflectido 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.

HELENA RODRIGUES é professora do 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. 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 leva-

Bélgica, Polónia, Finlândia, Alemanha, Austria, Canadá Dinamarca, Brasil and China and has appeared in academic publications. Between 2006 and 2010, as Coordinator of Educational Services of the 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.

***HELENA RODRIGUES** is an Assistant Professor at Faculty of Social Sciences and Humanities, New University of Lisbon 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 musicality". She is also one of the founders of Companhia de Música Teatral, a group that has specialized in creating artistic

do 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 directora artística da Companhia de Música Teatral. Coordenou o projecto Opus Tutti. É frequentemente convidada para apresentar conferências e *workshops* sobre os trabalhos a que tem estado ligada.

and educative projects that have Music at the root of interdisciplinary practice. She coordinated Opus Tutti, a project that aimed to create and implement good practices in community for infancy and early childhood. She has been publishing regularly and is often invited to lecture and give workshops over the world.