

casa da música

5 ANOS

01-03
abril

alcance
de todos

ao
ance
os

Ao Alcance de Todos

Música, Tecnologia e Necessidades Especiais

Within Everyone's Reach

Music, Technology and Special Needs

01-03 Abril April 2010

A importância da música na reabilitação e integração dos cidadãos com necessidades especiais materializa-se em vários eventos que, de 1 a 3 de Abril, decorrem na Casa da Música sob a designação *Ao Alcance de Todos*. Espectáculos, workshops e conferências validam uma iniciativa com que se pretende dar maior visibilidade pública a uma questão de dimensão humana, social e artística.

Reflectindo o trabalho continuado do Serviço Educativo da Casa da Música nesta área, em cada edição do *Ao Alcance de Todos* são apresentados diversos projectos desenvolvidos ao longo de meses junto de instituições de apoio a estes cidadãos.

Este é também um espaço de debate entre profissionais que, directa ou indirectamente, lidam com a diferença: cruzam-se perspectivas e apresentam-se novos processos de trabalho que associam Arte, Tecnologia e Necessidades Especiais. Neste contexto, destaca-se este ano uma conferência internacional da RESEO - European Network for Opera and Dance Education.

Ainda que mais vocacionada para um grupo específico, esta iniciativa merece a atenção do público em geral, que poderá assistir, designadamente, à estreia de *Viagem e Border Control*, dois espectáculos que reúnem artistas profissionais e pessoas com necessidades especiais.

The importance of music in the rehabilitation and integration of those with special needs will be apparent in several events being held at Casa da Música from the 1st to the 3rd of April, under the banner *Ao Alcance de Todos (Within Everyone's Reach)*. Shows, workshops and conferences validate an initiative intended to raise public awareness of an issue which has a human, social and artistic dimension.

Reflecting the continual work in this field by Casa da Música's Education Department, each edition of *Ao Alcance de Todos* will present various different projects developed over several months together with institutions which provide support for those with special needs.

This is also a place for discussion between professionals who either directly or indirectly deal with what it is like to be different: points of view are shared and new work processes presented, which unite Art, Technology and Special Needs. Within this context, this year's highlight is an international RESEO conference - European Network for Opera and Dance Education. Although more geared towards a specific group, this initiative deserves the attention of the general public, who will be able to attend the première of *Viagem and Border Control*, two shows which bring together professional artists and people with special needs.

ESPECTÁCULOS

Border Control

Como reage o ser humano quando é observado, literalmente vasculhado e dissecado pelos outros? Que emoções passam por quem sente que alguma suspeição pode recair sobre si - ao passar, por exemplo, pelo posto de controlo de um aeroporto? Este é o domínio de *Border Control*, um teatro musical que metaforiza o modo como a sociedade encara quem é diferente.

Resultante de um projecto artístico e educativo orientado por Tim Yealland e Rachel Leach, o espectáculo envolve cerca de 25 utentes da CerciGaia, instituição de apoio a cidadãos com diferentes limitações mentais. A eles juntam-se os 15 formandos inscritos este ano no 5º Curso de Formação de Animadores Musicais do Serviço Educativo da Casa da Música.

Border Control resulta ainda de uma parceria com a Faculdade de Belas Artes do Porto. Neste contexto, estudantes e ex-estudantes das unidades curriculares de “Cenografia” e “Arte e Espaço” foram desafiados a criar a estrutura cenográfica de um espectáculo que integra música, teatro e movimento.

How does a human being react when observed, literally searched and dissected by others? What emotions do people feel when the finger of suspicion might point towards them - for example, when passing through airport security? This is the subject addressed in *Border Control*, a musical play which *metaphorises* the way in which society regards those who are different.

Resulting from an artistic and educational project headed up by Tim Yealland and Rachel Leach, the show involves around 25 users of CerciGaia, an institution which supports the mentally disabled. They are joined by the 15 students who enrolled on this year’s 5th Curso de Formação de Animadores Musicais [5th Training Course for Musical Youth Workers] given by the Casa da Música Education Department.

Border Control is also the result of a partnership with the Faculdade de Belas Artes do Porto [Porto Faculty of Fine Arts]. Within this context, students taking the options “Scenography” and “Art and Space” were given the challenge of creating the scenographic structure of a show which incorporates music, theatre and movement.

01 ABR APR

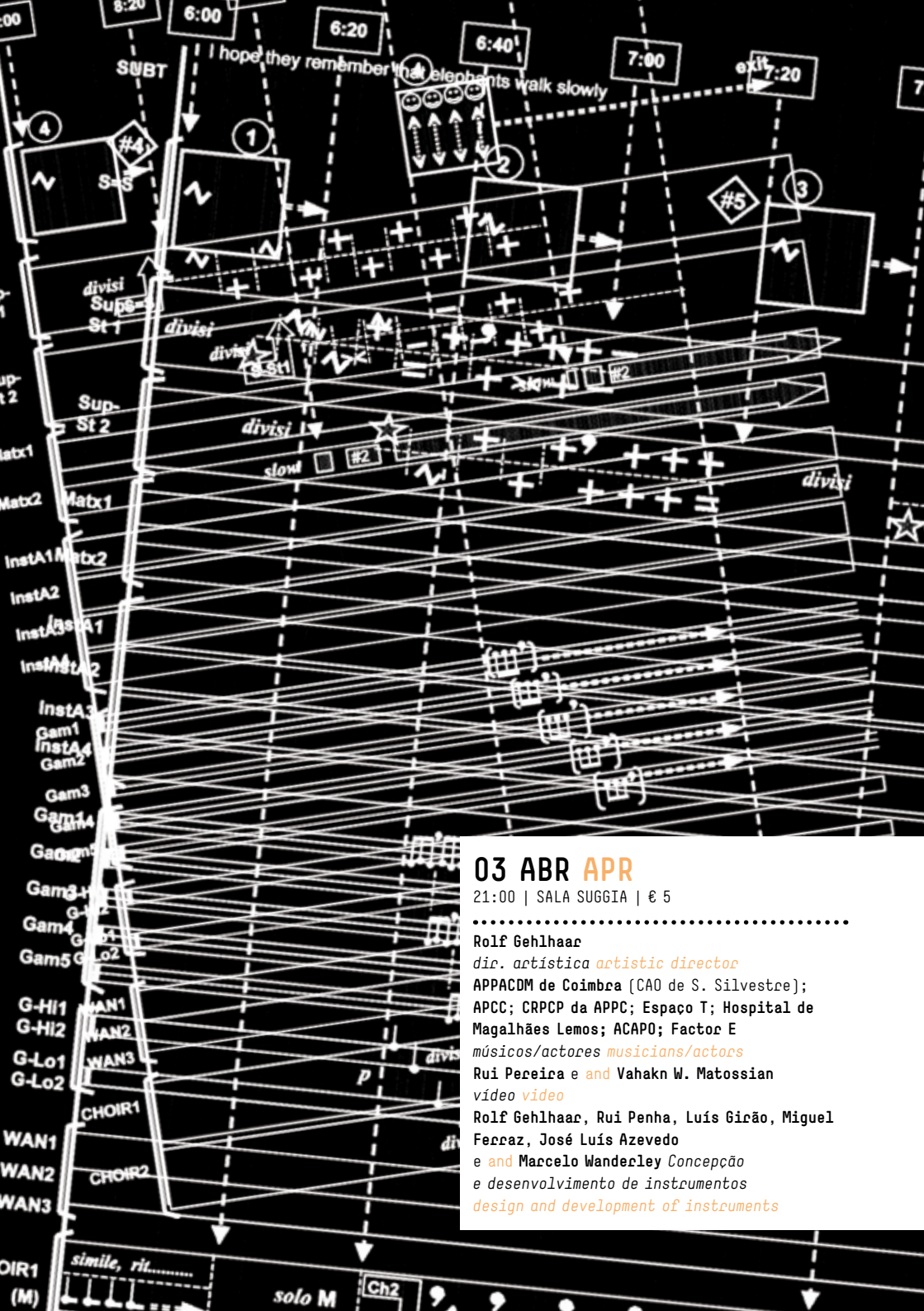
21:00

02 ABR APR

16:00

SALA 2 | € 5

.....
Tim Yealland, Rachel Leach
dir. artística *artistic direction*
V Curso de Formação de Animadores Musicais
da Casa da Música, CerciGaia e Factor E
músicos/actores *musicians/actors*
R de Nós *cenários, figurinos*
e adereços *sets, costumes and props*

03 ABR APR

21:00 | SALA SUGGIA | € 5

Rolf Gehlhaar

dir. artística *artistic director*

APPACDM de Coimbra (CAO de S. Silvestre);
APCC; CRPCP da APPC; Espaço T; Hospital de
Magalhães Lemos; ACAPO; Factor E

músicos/actores *musicians/actors*

Rui Pereira e and Vahakn W. Matossian

video *video*

Rolf Gehlhaar, Rui Penha, Luís Girão, Miguel
Ferraz, José Luís Azevedo

e and Marcelo Wanderley Conceção

e desenvolvimento de instrumentos

design and development of instruments

ESPECTÁCULOS

Viagem

Inspirado no livro de José Saramago, *A Viagem do Elefante*, este espectáculo é um concerto encenado com música que soa a algo inteiramente novo. Ao longo dos últimos dois anos, e sob a direcção de Rolf Gehlhaar, várias instituições de apoio a cidadãos com necessidades especiais participaram no projecto *Instrumentos para Todos*, que visa a concepção de raiz de instrumentos musicais moldados às particularidades dos seus executantes.

No palco vão estar cerca de 70 pessoas com necessidades especiais. Um vasto e eclético elenco que dá corpo a um concerto que evolui com a própria narrativa de Saramago.

A partir de um facto histórico do século XVI de que existem escassos registos, o Nobel da Literatura ficcionou a extraordinária viagem de um elefante de Lisboa até Viena. No seu registo peculiar, acutilante, humorado e sensível, o escritor reflecte sobre a condição humana e estabelece uma metáfora sobre a vida enquanto processo que caminha inexoravelmente para o fim.

Ainda que baseada em música de natureza abstracta, este espectáculo está ao alcance de todos, contando com a projecção de imagens e texto que contextualizam e facilitam a compreensão da história.

Inspired by José Saramago's book, *A Viagem do Elefante* (*The Elephant's Journey*), this show is a staged concert with music that sounds like something completely new. Over the last few years, directed by Rolf Gehlhaar, several institutions which provide support for various people with special needs have been taking part in the project *Instrumentos para Todos* (*Instruments for Everyone*), which aims to design new musical instruments, tailored to the specific needs of their players.

Around 70 people with special needs will throng the stage. This vast and eclectic cast will bring to life a concert that evolves with Saramago's narrative.

Starting from a historical fact from the 16th Century, of which very few records remain, the winner of the Nobel Prize for literature tells the story of an elephant's extraordinary journey from Lisbon to Vienna. In his own unique cutting, humorous and sensitive register, the writer reflects on the human condition and creates a metaphor about life as a process which winds its way inexorably towards the end.

Although based on music of an abstract nature, this show is accessible to everyone, and involves projected images and text which provides the context and helps the audience to understand the story.

01 ABR APR

10:15; 11:45 | SALA ENSAIO 1 | € 2

Destinatários Aimed at: cegos e amblíopes

the blind and partially-sighted

Ana Rita Barata formadora

WORKSHOPS

Dancing in the Dark

Estimular o relacionamento interpessoal entre os participantes, fortalecendo a relação corpo/sentidos através do movimento. Trabalho intensivo em grupo para que cada participante procure o conhecimento físico e afectivo, para se relacionar harmoniosamente consigo e com os outros. O contacto com o mundo da deficiência e o contacto do deficiente com o mundo profissional artístico e social é um ponto de cruzamento. Partir para uma fisicalidade directa e emocional. No livro *O Olho e o Espírito*, de Merleau-Ponty, surge a pergunta: “Os nossos olhos de carne são já muito mais do que receptores para as luzes, as cores e as linhas: compiladores do mundo, que têm o dom do visível, a visão é espelho ou concentração do universo?” Partimos assim para o escuro luminoso de cada um.

Stimulating the interpersonal relationship between the participants, and strengthening the body/senses relationship through movement. Intensive group work so that each participant seeks physical and emotional knowledge, in order to relate harmoniously with him or herself and with others. There is a crossover point where contact with the world of disability and the disabled person's contact with the professional artistic and social world meet. Embarking on a direct and emotional physicality. The book *Eye and Mind*, by Merleau-Ponty, raises the question: “Our fleshly eyes are already much more than receptors for light rays, colours and lines: they are the computers of the world, which have the gift of the visible, is vision a mirror or a concentration of the universe?” We thus set off for the luminous darkness in each one of us.

01 ABR APR

10:15; 11:45 | TERRAÇO VIP | € 2

.....

Destinatários aimed at:
pessoas com necessidades especiais
people with special needs

Jorge Queijo e and Filipe Lopes formadores

WORKSHOPS

GameLIN

Composto por instrumentos de percussão que resultam numa diversidade de sons exóticos e vibráteis, o gamelão javanês da Casa da Música está na base de um workshop de realização e descoberta musical para pessoas com necessidades especiais. Acessível a todos, o gamelão foi, em 2009, elemento central de projectos de médio termo que envolveram cidadãos surdos, com problemas mentais ou com paralisia cerebral. Para estes últimos, sobretudo para os que têm uma mobilidade reduzida, concebeu-se o Gamelão Robótico, um conjunto de braços mecânicos operados por computador ou controlados por sensores que permitem tocar o gamelão mesmo quando não se consegue manipular as baquetas. Uma inovação patente também neste workshop.

Made up of percussion instruments which result in a diverse range of exotic and vibrant sounds, Casa da Música's Javanese gamelan forms the basis of a workshop for people with special needs to create and discover music. Accessible to all, in 2009, the gamelan was a central element in mid-term projects which involved deaf people and those with mental problems or cerebral palsy. The Robotic Gamelan was designed especially for the latter, and particularly for those with reduced mobility. It has a series of mechanical arms which are operated by a computer or controlled by sensors which enable a person to play the gamelan even if he or she is unable to use the drumsticks. This innovation is also available in this workshop.

01 ABR APR

10:15; 11:45; 14:30 | SALA LARANJA | € 2

Destinatários **Aimed at:** pessoas
com necessidades especiais
people with special needs

Ana Paula Almeida e **and Paulo Neto** *formadores*

WORKSHOPS

Sound=Space

O Sound=Space é uma instalação interactiva onde qualquer pessoa, com um simples movimento, desencadeia uma infinidade de sons. Concebido por Rolf Gehlhaar, este instrumento electrónico pode ser tocado em simultâneo por vários elementos, bastando-lhes moverem-se num espaço vazio monitorizado por sensores que captam qualquer presença ou movimento. Este sistema está associado a um computador programado para converter em sons todos os sinais recepcionados. “Tocado”, por exemplo, com um mero aceno, o Sound=Space tem na Casa da Música um papel fundamental em projectos educativos dirigidos a distintos públicos, por promover a expressão artística e a descoberta musical de um modo fácil, imediato e gratificante.

Sound=Space is an interactive installation where anyone can set off an infinite number of sounds with just one simple movement. Designed by Rolf Gehlhaar, this electronic instrument can be simultaneously played by various people, just by moving around in an empty space monitored by sensors which capture any presence or movement. This system is associated with a computer programmed to convert all signals received into sounds. “Played”, just by giving a simple nod, for example, Sound=Space plays a fundamental role at Casa da Música in educational projects geared towards distinct types of audience, since it encourages artistic expression and musical discovery in a manner which is easy, immediate and gratifying.

01 ABR APR

10:15; 11:45; 14:30 | SALA ENSAIO 2 | € 2

Destinatários **aimed at:**
pessoas com necessidades especiais

people with special needs

Joaquim Branco, Paulo Jacob

e and Rui Penha *formadores*

WORKSHOPS

I4E - Instrumentos Para Todos Instruments For Everyone

Iniciado em 2008 na Casa da Música, o projecto I4E (Instruments for Everyone/ Instrumentos para Todos) é vocacionado para cidadãos com necessidades especiais, permitindo-lhes uma fruição musical activa. Em causa está a concepção de instrumentos inteiramente moldados às necessidades de cada executante, tendo em conta as suas particularidades físicas e/ou mentais. Este trabalho de investigação e aplicação tecnológica, em contínuo aperfeiçoamento, tem tido reflexos muito positivos junto de várias instituições de apoio a estes cidadãos, a quem é dada, deste modo, uma efectiva oportunidade de realização artística e comunicação. Muitos destes instrumentos, todos singulares, poderão ser experimentados neste workshop.

Started in 2008 at Casa da Música, the I4E project (Instruments for Everyone/ Instrumentos para Todos) is geared towards people with special needs, enabling them actively to enjoy music. The project involved designing instruments which are fully tailored to the needs of each creator, taking into account their specific physical and/or mental aspects. This research work and technical application, which is continually being improved, has received very positive reactions from various different institutions which provide support for those with special needs - people who are thus given an effective opportunity for artistic fulfilment and communication. Many of these instruments, all of them unique, can be tried in this workshop.

02 ABR APR
18:30 | SALA ENSAIO 1
ENTRADA LIVRE **FREE ENTRY**

MOSTRA DE DOCUMENTÁRIOS SHOWING OF DOCUMENTARIES

Ao Alcance de Todos *Within Everyone's Reach*

Tiago Pereira, 2009

A estreia de dois espectáculos, *Grotos* e *Bayang - Sombras do Som*, e a realização de vários workshops, alguns dos quais resultantes do projecto inovador *Instrumentos para Todos*, dominaram a edição de 2009 de *Ao Alcance de Todos*. Este documentário dá a conhecer os processos de trabalho desenvolvidos e os seus maiores protagonistas: pessoas que superam as suas limitações, revelando uma dimensão artística surpreendente.

The première of two shows, *Grotos* and *Bayang - Sombras do Som*, and the several workshops, some of which are the result of the innovative project *Instrumentos for Everyone*, dominated the 2009 edition of *Ao Alcance de Todos (Within Everyone's Reach)*. This documentary details the work processes developed and the most important protagonists: people who overcome their disabilities, revealing a surprising artistic dimension.

02 ABR APR
18:30 | SALA ENSAIO 1
ENTRADA LIVRE **FREE ENTRY**

MOSTRA DE DOCUMENTÁRIOS SHOWING OF DOCUMENTARIES

Ícaro

Icarus

Pedro Sena Nunes, 2008

Em 2007, no âmbito do *Ao Alcance de Todos*, cidadãos da Associação do Porto de Paralisia Cerebral protagonizaram o teatro musical *Corpo Todo*. O sucesso desta apresentação, associada ao empenho e à noção artística dos seus intervenientes, levou a que em 2008 se evoluísse para um espectáculo transdisciplinar mais complexo. Surgiu assim *Ícaro*, que revelou a maturidade e unidade de um grupo de gente muito distinta.

In 2007, as part of the *Ao Alcance de Todos* project, citizens from the Associação do Porto de Paralisia Cerebral (Cerebral Palsy Association of Porto) featured in the musical play *Corpo Todo*. The success of this performance, associated with the dedication and artistic notion of those involved, led to a more complex transdisciplinary show being developed in 2008. Thus was born *Icarus*, which revealed the maturity and unity of a group of very distinct people.

02 ABR APR

10:15 | SALA ENSAIO 1
ENTRADA LIVRE **FREE ENTRY**

.....
Dr. Adam Ockelford - Roehampton University (UK)
e **and** Derek Paravicini

CONFERÊNCIAS **CONFERENCES**

Autism: A Window on The Musical Mind?

03 ABR APR

10:15 | SALA ENSAIO 1
ENTRADA LIVRE **FREE ENTRY**

.....
Salla Lähteenmäki, Teatteri Totti (FI),
tradução simultânea em Língua Gestual
real-time translation in Sign Language

CONFERÊNCIAS **CONFERENCES**

King Charles

01-03 ABR APR

CONFERÊNCIAS CONFERENCES

Opera, Dance and Disability

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DA RESEO
INTERNATIONAL RESEO CONFERENCE

Mais de 70 profissionais com funções educativas em instituições musicais de vários países participam, na Casa da Música, numa conferência organizada pela RESEO - European Network for Opera and Dance Education.

Durante três dias, e tendo por base a vasta experiência dos membros associados à RESEO nesta área, vão ser apresentados projectos educativos e artísticos de diversas organizações de teatro musical e dança realizados junto de cidadãos com necessidades especiais.

Quer pelo painel alargado de participantes, quer pela diversidade de abordagens que o tema assume em diversos países europeus, esta conferência vai permitir um amplo debate sobre métodos de trabalho naturalmente distintos, unidos por um objectivo comum: integrar pessoas com limitações físicas e/ou mentais em experiências positivas nas áreas da ópera, da música e da dança.

Fundada em 1996, a RESEO integra mais de 60 instituições e companhias artísticas de países europeus, incluindo Portugal. É fundamento desta organização facilitar a troca de informação, experiências e ideias entre os seus membros. Tem, também, um papel importante nas áreas de investigação e desenvolvimento de novos projectos.

Um dos oradores desta conferência é Adam Ockelford, compositor, investigador e professor de música reconhecido pelo seu trabalho junto de cidadãos com necessidades especiais, designadamente pessoas com autismo, dificuldades de aprendizagem e invisuais. Atento às diferentes realidades que o rodeavam, Ockelford interessou-se pela intuição musical manifestada por indivíduos com distintas limitações, reconhecendo-lhes aptidões natas que explorou através de um processo artístico e terapêutico que não exige conhecimentos formais de música.

Opera, Dance and Disability

INTERNATIONAL RESEO CONFERENCE

Over 70 professionals with educational jobs in musical institutions from various different countries took part, at Casa da Música, in a conference organised by RESEO - European Network for Opera and Dance Education.

For three days, based on the wealth of experience of the members associated with RESEO in this area, there will be presented educational and artistic projects by various different musical theatre and dance organisations undertaken with people with special needs. Both because of the extensive panel of participants, and the diverse range of approaches used in different European countries, this conference will allow for much discussion regarding work methods which are naturally distinct but united by a common aim: to integrate people with physical and/or mental disabilities in positive experiences in the areas of opera, music and dance.

Founded in 1996, RESEO comprises over 60 institutions and artistic companies from European countries, including Portugal. The basic aim of this organisation is to make it easier for its members to exchange information, experiences and ideas. It also plays an important role in the area of research and development of new projects.

One of the speakers at this conference is Adam Ockelford, a composer, researcher and professor of music who is recognised for his work with people with special needs, namely those with autism, learning difficulties and the blind. Taking into account the realities around him, Ockelford became interested in the musical intuition expressed by individuals with distinct disabilities, and he saw in them innate abilities which he explored via an artistic and therapeutic process which does not require a formal knowledge of music.

reseo

FARAS

Agradecimentos Acknowledgements

Museu de Aveiro

Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto

McGill University, Montreal

Informações Info

TEL: 00351 220 120 290

E-MAIL: seducativo@casadamusica.com

casa da música

APOIO À DIVULGAÇÃO

MECENAS CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA

