

**ACADEMIA
INTERNACIONAL
DE CENOGRRAFIA**

1º ENCONTRO INTERNACIONAL

Forno Comunitário de **IDANHA-A-VELHA**

30 Abril a 3 Maio | 2015

ACADEMIA INTERNACIONAL DE CENOGRRAFIA
INTERNATIONAL ACADEMY OF SCENOGRAPHY

O Município de Idanha-a-Nova assume a inovação como marca distintiva. O desenvolvimento de projectos de referência no plano nacional e internacional tornaram-se parte integrante de uma estratégia de desenvolvimento consistente com a valorização patrimonial, o crescimento sustentável e a diferenciação através da excelência operativa, nas mais diversas vertentes. Um projecto como a Academia Internacional de Cenografia constitui um desafio irrecusável, ao qual procuramos dar a devida resposta, no sentido de promover o nosso concelho como um território criativo de excelência, capaz de estabelecer parcerias mutuamente benéficas, susceptíveis de contribuir, através de Idanha-a-Nova, para o desenvolvimento do nosso país.

*Armindo Moreira Palma Jacinto
Presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova*

A Academia

A Academia Internacional de Cenografia foi fundada em Idanha-a-Nova, no dia 1 de Fevereiro de 2014. Tudo começou com uma ideia antiga, que foi germinando ao longo de vários anos e que resulta também da sedimentação de alguns projectos que de, modo diverso, foram exprimindo uma vontade de repensar a profissão, privilegiando sobretudo o ensino, a investigação e a prática. Na realidade, um somatório de vontades do mesmo sinal, que fomos encontrando ao longo destes anos em lugares muito diferenciados. Os *Intensif Projects*, em Cenografia e Arquitectura (Praga-2007, Lisboa-2008 e Paris-2009), que reuniram várias dezenas de estudantes e professores de cinco universidades europeias e a criação de uma Licenciatura em Cenografia da Faculdade de Arquitectura de Lisboa (2009). Quase em simultâneo inaugurámos os Encontros Internacionais de Cenografia – SCENA, que desde 2011 vêm promovendo um intenso diálogo entre a comunidade cenográfica internacional e o universo académico (e que já trouxeram a Portugal mais de 60 prestigiados cenógrafos de todo o mundo). Simultaneamente, em Grenoble organizavam-se as primeiras reuniões para a génese do Instituto Europeu de Cenografia, sob o impulso de Marcel Freydefont e Luc Boucris. Em 2012, dá-se a fundação da Apcen – Associação Portuguesa de Cenografia, que resultou do diálogo entre o Scena e o Teatro O Bando. Tantos projectos, tantas ideias, mas faltava-nos encontrar um lugar onde fosse possível, com a necessária tranquilidade, enfrentar as múltiplas inquietações. Em 2013, aquando da realização dos workshops do Scena em Idanha-a-Velha, ficou claro que o verdadeiro lugar e tempo certo para o grande projecto que procurávamos era ali. Foi com notável entusiasmo que a Idanha nos recebeu. E é com redobrado entusiasmo que estamos hoje a lançar os primeiros alicerces deste ambicioso projecto. Aqui trazemos a vontade de reencontrar o espírito de partilha entre os grandes mestres e os discípulos, numa procura de tempos e saberes perdidos. Aliar a tradição com a modernidade é nosso lema. Nestes prodigiosos lugares, que mantêm reservas de energias purificantes, onde o tempo, que pensávamos perdido, continua a ser tempo, e onde as suas gentes souberam preservar valores ancestrais que são únicos e insubstituíveis, a CENOGRAFIA pode procurar um sentido mais abrangente e aglutinador. Aqui, de forma fluida, acreditamos que o espaço do imaginário pode contribuir para uma melhor organização da vida real. Acreditamos que a CRIAÇÃO CENOGRÁFICA pode contribuir para ajudar os nossos dias a serem mais felizes. E, com esta ambição, estaremos igualmente na aventura heróica do município de Idanha-a-Nova, na luta pela sobrevivência deste paraíso reencontrado.

José Manuel Castanheira

Para um inventário do mundo imaginário

- 1. A Cenografia**, como arte de reinventar o mundo, procura através dos seus artífices uma nova identidade. Vivemos um tempo de profundas transformações e onde todas as definições vacilam. Múltiplas profissões, muitos saberes e práticas, cujo território ainda recentemente era bem claro, sofrem permanentes metamorfoses, fundem-se e vagueiam em busca de novas identidades. Neste ambiente confuso e de falências sucessivas existe uma evidente perda de conhecimento e de saberes ancestrais. As novas tecnologias e modos de comunicação, com os seus virtuosismos, não podem fazer sombra e ignorar o saber e práticas tradicionais.
- 2. Cenógrafos e arquitectos** procuram em conjunto um renovado sentido para o lugar do teatro na cidade. A grande janela sobre o mundo, que são os teatros de qualquer época, procura uma nova forma que se identifique com um novo olhar sobre o novo mundo. A um mundo em transformação corresponde, certamente, um teatro em transformação. O olhar - a forma e modo de olhar - vai nesse gesto da arquitectura teatral que procura adequar a sua própria geografia aos novos tempos. Por outro lado, uma qualquer nova arquitectura teatral, que estiver para chegar, estará sempre ligada à história da evolução do teatro e da cidade.
- 3. A Academia Internacional de Cenografia** (em colaboração com o Instituto Europeu de Cenografia) organiza este encontro com o objectivo de promover a realização do projecto europeu **SMS-Scenographie, Mémoire Spatiale**, uma sistematização de informações sobre a evolução da cenografia e dos lugares do espectáculo no espaço europeu. Para este projecto juntamos muitos dos parceiros que já estiveram connosco em reuniões anteriores, aos quais hoje se juntam novos colegas. Todos representantes de um vasto leque representativo de Instituições Universitárias e Teatrais de sete países e catorze cidades diferentes.
- 4.** Alguns momentos-chave da nossa participação para o projecto de reflexão e inventariação: 1989 - Projecto Nacional de **Inventariação dos Teatros e Cine-Teatros** de Portugal. 1992 - Colóquio Internacional **Arqueologia e Recuperação dos Espaços Teatrais**, organizado pela Fundação Calouste Gulbenkian (Coordenado por José Manuel Castanheira e publicado pelo Acarte-Fundação Gulbenkian) 1996 - **Inventário dos Espaços Teatrais do Distrito de Castelo Branco**, (Produção e publicação da Castelo Branco Capital do Teatro) 1997 - Colóquio europeu **Le lieu, la scène, la salle, la ville**, sobre as relações entre a dramaturgia, a arquitectura e a cenografia, org. e publicado pela Revista *Études Théâtrales* e o Centro de Estudos Teatrais da Universidade Católica de Louvain-la-Neuve (Estudos reunidos por Marcel Freydefont). 1998 - Colóquio europeu **Théâtres en ville, théâtres en vie**, organizado pelo Teatro de L'Odéon em Paris (publicado em L'Harmattan, Paris, 2000) 2011 - Criação do **SCENA – Encontros Internacionais de Cenografia de Lisboa** 2012 - Reunião preparatória do projecto **SMS (Scenographie, Mémoire Spatiale)** em Grenoble 2014 - Colóquio internacional em **Place du Théâtre, forme de la ville**, organizado pela École Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes e o **Grand T-Théâtre Loire Atlantique**. 2014 - Fundação da **AIC, Academia Internacional de Cenografia** em Idanha-a-Nova

Participantes

Bri Newesely

Beuth-Hochschule - Universidade de Ciências Aplicadas, Berlim, Alemanha

Véronique Lemaire

Universidade Católica de Louvain-la-Neuve (Centro de Estudos Teatrais), Bélgica

Antoni Ramon Graells

Universidade Técnica de Arquitectura da Catalunha, Barcelona

Francisco Corral del Campo

Escuela Técnica Superior Arquitectura, Granada, Espanha

Marcel Freydefont

École Nationale Supérieur d'Architecture de Nantes

Phillipe Lacroix

École Nationale Supérieur d'Architecture de Nantes

Luc Boucris

Universidade Stendhal Grenoble 3, França
Presidente Instituto Europeu de Cenografia

Beno Mazzone

Teatro Libero Incontroazione Stabile di innovazione di Palermo, Itália

Yann Rocher

Ecole Nationale Supérieur d'Architecture de Paris-Malaquais, França

João Pernão

Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa, Portugal

Xavier Rovira Rubiralta

Projecto Europeu Liquid Docs, Espanha

José Filomeno Raimundo

ESART | Instituto Politécnico de Castelo Branco, Portugal

João Neves

ESART | Instituto Politécnico de Castelo Branco, Portugal

Mónica Romãozinho

ESART | Instituto Politécnico de Castelo Branco, Portugal

José Manuel Castanheira

Academia Internacional de Cenografia
Faculdade Arquitectura da Universidade de Lisboa, Portugal

Rui Sena

Academia Internacional de Cenografia
Quarta Parede-Associação de Artes Performativas da Covilhã, Portugal

Paulo Oliveira

Academia Internacional de Cenografia, Portugal

Armindo Jacinto

Presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova

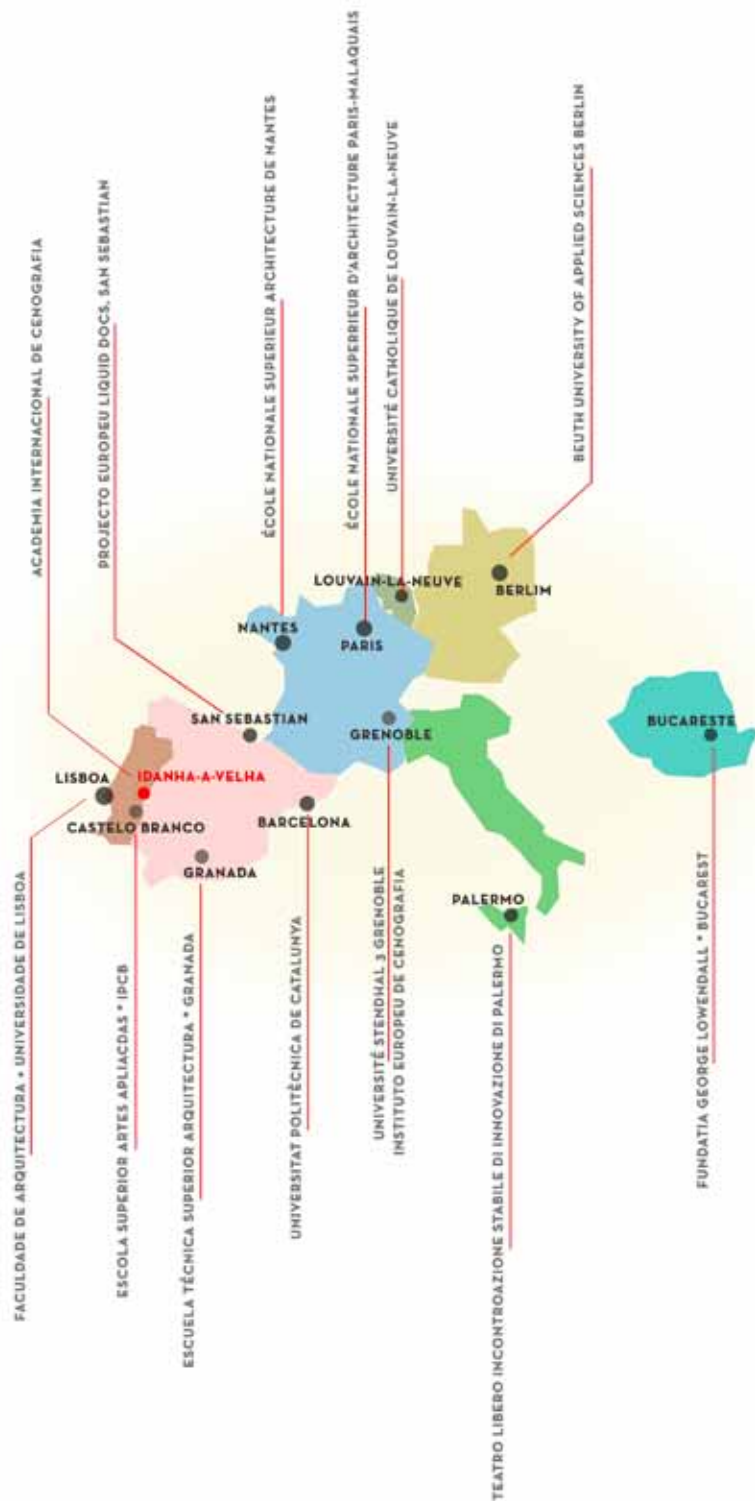
Paulo Longo

Departamento da Cultura da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova

1º ENCONTRO INTERNACIONAL AIC 2015 IDANHA-A-VELHA

INSTITUIÇÕES PRESENTES

Beuth University of Applied Sciences Berlin, Berlim, Alemanha
 Universidade Católica de Louvain-la-Neuve, Bélgica
 Universidade Politécnica da Catalunha, Barcelona, Espanha
 École Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes, França
 Universidade Stendhal Grenoble 3, Grenoble, França
 Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Malaquais, França
 Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Granada, Espanha
 Teatro Libero Incontroazione Stabile di innovazione di Palermo, Itália
 Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa, Portugal
 Esart | Instituto Politécnico de Castelo Branco, Portugal
 Quarta Parede, Associação de Artes Performativas, Covilhã, Portugal
 Fundação George Lovendal (Fundação Löwendal), Bucareste, Roménia
 Projecto Europeu Liquid Docs, Espanha
 Academia Internacional de Cenografia, Portugal
 Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, Portugal

PAÍSES

ESPANHA
 FRANÇA
 BÉLGICA
 ROMÉNIA
 ALEMANHA
 ITÁLIA
 PORTUGAL

CIDADES

BERLIM
 LOUVAIN-LA-NEUVE
 BARCELONA,
 SAN SEBASTIAN
 NANTES
 GRENoble
 PARIS
 GRANADA
 BUCARESTE
 PALERMO
 CASTELO BRANCO
 COVILHÃ
 LISBOA
 IDANHA-A-NOVA

Programa | Programme

30

Abril | Quinta-feira | Jeudi

Chegada | Acolhimento e transporte para Idanha-a-Nova | Monfortinho
20,30h – Jantar

1

Maio | Sexta-feira | Vendredi

09,30 – Transporte para Idanha-a-Velha (breve visita à aldeia histórica)

12,30 – Reunião/debate/almoço no Forno Comunitário de Idanha-a-Velha

Boas vindas pelo Presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova

Apresentação pelo Presidente da Academia Internacional de Cenografia

Apresentação do projecto europeu SMS | Presidente do Instituto Europeu de Cenografia

Outras intervenções (a designar)

Debate sobre a candidatura do projecto SMS | AIC | Instituto Europeu Cenografia

18,00h – Catedral de Idanha-a-Velha

Apresentação e lançamento do LIVRO DAS FORTALEZAS de DUARTE D'ARMAS I

20,00 – Jantar Medieval em Monsanto

2

Maio | Sábado | Samedi

09,30 – Autocarro / visita a Penha Garcia

13,00 – Almoço e visita a Monsanto e Idanha-a-Nova

19,00 – Jantar

20,00 – partida para Lisboa | Alojamento

3

Maio | Domingo | Dimanche

Aeroporto | Saída

ACADEMIA
INTERNACIONAL
DE CENOGRRAFIA

le projet SMS

scénographie
mémoire
space

1 Première étape dans la réalisation d'un Institut Européen de scénographie, le projet SMS vise à constituer une banque de données rassemblant les informations qui relèvent de la scénographie, selon 2 axes.

2 L'axe professionnel vise à élaborer une plateforme pour les scénographes, lieu d'échange et de partage de l'information et de l'innovation. Elle donnera une visibilité large à une discipline méconnue. Elle favorisera une meilleure exportation des compétences. Elle aura à la fois valeur de reconnaissance par les pairs et valeur de connaissance à usage du public le plus large. La dynamique créée entend se situer également sur le plan économique.

3 L'axe recherche vise à mieux cerner les relations entre les arts, entre la dramaturgie, la scénographie et la mise en scène, selon un regard esthétique et technologique et à interroger, au-delà des oppositions artificielles, un des éléments essentiels de notre rapport au spectaculaire à travers la pratique de la scénographie.

4 Dans les deux axes, ce projet sera développé selon 4 entrées. La première sera d'ordre monographique : elle s'articulera autour d'artistes et de praticiens de la scénographie ; il s'agira de récolter les images et les informations relatives au travail de différents scénographes.

La deuxième entrée consistera à recueillir les données concernant la mise en œuvre des spectacles retenus, envisagée sous l'angle de la mise en forme spatiale (décor, costumes, lumière, son, images projetées, effets spéciaux) en étant attentif non seulement au résultat et à l'esthétique qui le définit, mais aussi au processus technique d'élaboration.

La troisième entrée s'articulera autour de l'architecture des lieux scéniques et la dernière se consacrera à des démarches expérimentales et prospectives notamment à partir des supports et outils numériques.

5 L'axe professionnel donnera une image du territoire. L'axe recherche aura pour ambition de proposer une cartographie des usages contemporains de l'espace et sera couplé avec des éléments d'analyse des données retenues dans cette perspective. SMS se coordonnera avec les initiatives existantes dans les champs professionnels et de la recherche.

Para um imaginário dos castelos

Ao longo dos tempos de gestação desta Academia foi-se tornando bem claro que para nós o universo Duarte d'Armas seria bem mais do que um famoso livro esgotado e procurado nos alfarrabistas.

A reedição desta obra, em moldes inéditos e cientificamente cuidados, coincide também com os primeiros passos que esta Academia começa a dar, após a sua fundação, sendo que a apresentação desta obra marca simbolicamente o arranque dos projectos em Idanha-a-Velha da Academia Internacional de Cenografia.

Propomos para este projecto editorial a reedição das várias versões conhecidas do Livro das Fortalezas, bem como a promoção do debate sobre as inúmeras interrogações que os mesmos suscitam.

Para além das edições da Academia, o tema propõe-nos uma reflexão sobre variadas questões, como o conceito e definição de fronteiras, a fragmentação de territórios e as identidades culturais. Em suma, sobre o modo como os homens traçam os mapas. Mapas, esses, que representam também os lugares onde vivemos.

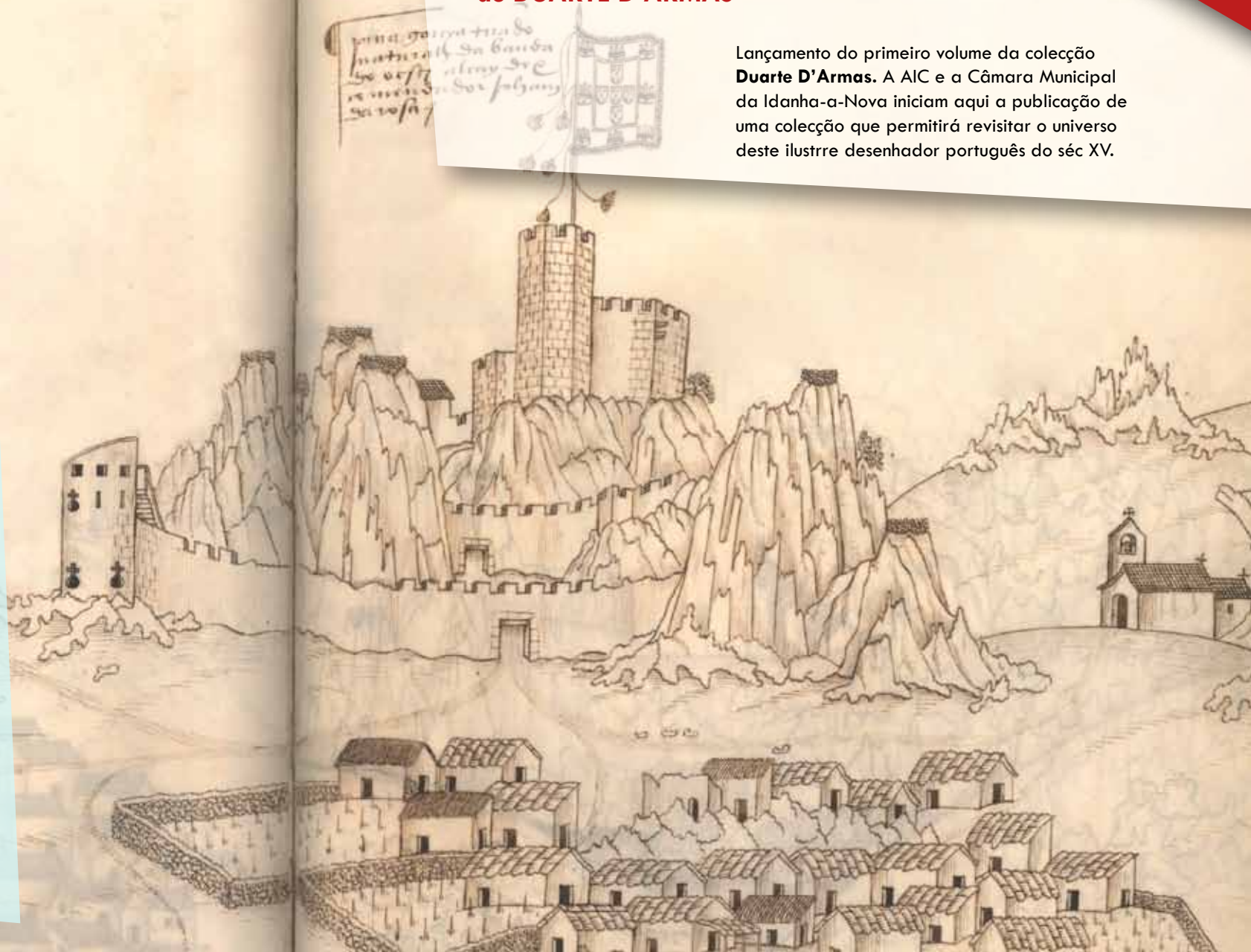
Este poderoso imaginário sobre as terras do interior será assim o mote para um dos capítulos essenciais desta jovem associação.

Bastará observar, com minúcia, uma dessas paisagens com castelo, e compará-la com a mesma paisagem na actualidade, para perceber o fabuloso tesouro de ideias cenográficas escondido entre as mil camadas de tempos, lugares e pessoas que medeiam entre a realidade e um imaginário longínquo.

Pelas leituras destas gravuras falamos também de tradição, modernidade, realidade, ficção, quatro palavras que estão entre as essenciais que nos movem nos múltiplos projectos da AIC.

LIVRO DAS FORTALEZAS I de DUARTE D'ARMAS

Lançamento do primeiro volume da colecção **Duarte D'Armas**. A AIC e a Câmara Municipal da Idanha-a-Nova iniciam aqui a publicação de uma colecção que permitirá revisitar o universo deste ilustre desenhador português do séc XV.

LANÇAMENTO DO LIVRO

AIC

ACADEMIA INTERNACIONAL DE CENOGRRAFIA

Associação Cultural sem fins lucrativos

ACADEMIA
INTERNACIONAL
DE CENOGRRAFIA

Idanha-a-Velha, Idanha-a-Nova

acad.internacional.cenografia@gmail.com

Produção | Quarta Parede, Associação de Artes Performativas da Covilhã

Apoio | Câmara Municipal de Idanha-a-Nova