Porto

2 de junho / 12 de julho

SYMPHONY

Viva uma experiência imersiva
no coração da música

BPI | Fundação "la Caixa"

Dossiê de imprensa

A Fundação ”la Caixa”, em colaboração com o BPI,a Câmara Municipal do Porto e a Casa da Música, apresenta o Symphony, uma experiência de realidade virtual

Symphony: viagem inédita ao coração da música sob a batuta de Gustavo Dudamel

- **O projeto *Symphony,* concebido pela Fundação ”la Caixa”, propõe ao espetador viver e desfrutar da música clássica como nunca antes, graças à tecnologia de realidade virtual (VR), convidando-o a sentir-se como um dos músicos da orquestra.**

- **Sob a batuta de Gustavo Dudamel e acompanhado pelos mais de 100 músicos da prestigiada Mahler Chamber Orchestra, o público terá a oportunidade de ouvir a música de uma forma única, permitindo-lhe, inclusive, entrar nos próprios instrumentos.**

- **Esta viagem emocional, conduzida pelo prestigiado maestro venezuelano, é protagonizada pelas composições de Ludwig van Beethoven, Gustav Mahler e Leonard Bernstein.**

- **O filme *Symphony* foi reconhecido em junho de 2022 com um dos European Heritage Awards da organização Europa Nostra e da União Europeia, na categoria de Educação, Formação e Competências. Foi também premiado nos Thea Awards 2022 e na 40.ª edição do Vancouver International Film Festival. Além disso, foi finalista no 74.º Festival Internacional de Cinema de Cannes.**

- **Os dois filmes que constituem este projeto itinerante, com guião e realização de Igor Cortadellas, farão paragem na Praça da Casa da Música a partir do dia 2 de junho de 2023 e até 12 de julho de 2023.**

Symphony. Viagem virtual ao coração da música. **Datas**: de 2 de junho a 12 de julho de 2023. **Conceção, realização e produção**: Fundação ”la Caixa”, com a colaboração do BPI, e promovido no Porto com a Câmara Municipal do Porto e a Casa da Música. **Ideia original, guião e direção artística**: Igor Cortadellas. **Direção musical**: Gustavo Dudamel. **Local**: Praça Casa da Música. **Mais informações e reserva de bilhetes**: https://fundacaolacaixa.pt/pt/exposicao-itinerante-symphony
@FundlaCaixaPT #CaixaForumSymphony @GustavoDudamel

Porto, 1 de junho de 2023.Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Amorim de Sousa, presidente da Casa da Música, e Artur Santos Silva, curador da Fundação ”la Caixa” e presidente honorário do BPI, acompanhados pelo consultor do projeto, Marcel Gorgori, apresentaram hoje *Symphony*, uma viagem virtual ao coração da música clássica. O filme ***Symphony***, promovido pela Fundação ”la Caixa”, com a colaboração do maestro Gustavo Dudamel, foi reconhecido com um dos **European Heritage Awards**, atribuídos pela organização **Europa Nostra** e pela **União Europeia**, na categoria de **Educação, Formação e Competências.** Em abril de 2022, ***Symphony*** triunfou na gala dos **Thea Awards**, um certame de referência na indústria do entretenimento temático, com o **Thea Award for Outstanding Achievement – Immersive Experience**. Foi igualmente premiado na 40.ª edição do **Vancouver International Film Festival, (VIFF Immersed 2021)**, que teve lugar em outubro de 2021, com o **Best Cinematic Live Action Award**. O projeto recebeu ainda uma menção especial na edição de 2021 do **Guanajuato International Film Festival, no México**, e em julho do mesmo ano foi finalista do programa Cannes XR – Marché du film, destinado a filmes de realidade virtual, do **74.º Festival Internacional de Cinema de Cannes**.

O projeto ***Symphony*** chega ao Porto no âmbito de um **tour que arrancou em setembro de 2020**, após a sua estreia no CosmoCaixa, Museu da Ciência da Fundação ”la Caixa”, em Barcelona. Desde então, e durante dez anos, o ***Symphony*** irá percorrer **uma centena de cidades de Espanha e Portugal** para oferecer uma experiência imersiva de ponta com base em realidade virtual, da qual já puderam desfrutar mais de 265 000 pessoas.

O projeto, que demorou mais de quatro anos a preparar, teve como ponto de partida a abordagem do poder emocional da música na vertente da divulgação. **A Fundação ”la Caixa” apostou, desde o primeiro momento, na realidade virtual** como a melhor forma de o fazer. A tecnologia mais recente permitiu o que de outro modo não seria possível: *sentarmo-nos* no meio dos violinos, numa grande orquestra sinfónica, enquanto interpretam Beethoven. O intuito é cativar todos os tipos de público, até aqueles que já são conhecedores da música clássica.

A experiência ***Symphony*** é formada por duas unidades móveis que se transformam em duas salas de 100 metros quadrados cada uma. Na primeira, podemos assistir a um filme panorâmico que apresenta esta viagem ao espetador e que o conduz através de sons. A segunda unidade é dedicada à experiência de realidade virtual.

Quando o espetador colocar os óculos, verá como, de repente, tudo mudou à sua volta. **Estará, nesse momento, no Gran Teatro del Liceo de Barcelona, sentado numa cadeira e o maestro Gustavo Dudamel, alma da Fundação Gustavo Dudamel, dar-lhe-á as boas-vindas**. A seguir, ver-se-á rodeado dos músicos de uma orquestra sinfónica, todos em silêncio, à espera da indicação do maestro, que dará energicamente início à *Sinfonia n.º 5* de Ludwig van Beethoven. As famosíssimas quatro notas que abrem esta sinfonia marcam o começo desta experiência.

O espetador verá os músicos distribuídos no palco da forma habitual, por famílias de instrumentos (cordas, madeiras, metais e percussão), e senti-los-á muito perto da sua forma real, e sentirá a energia e o olhar do maestro, que estará

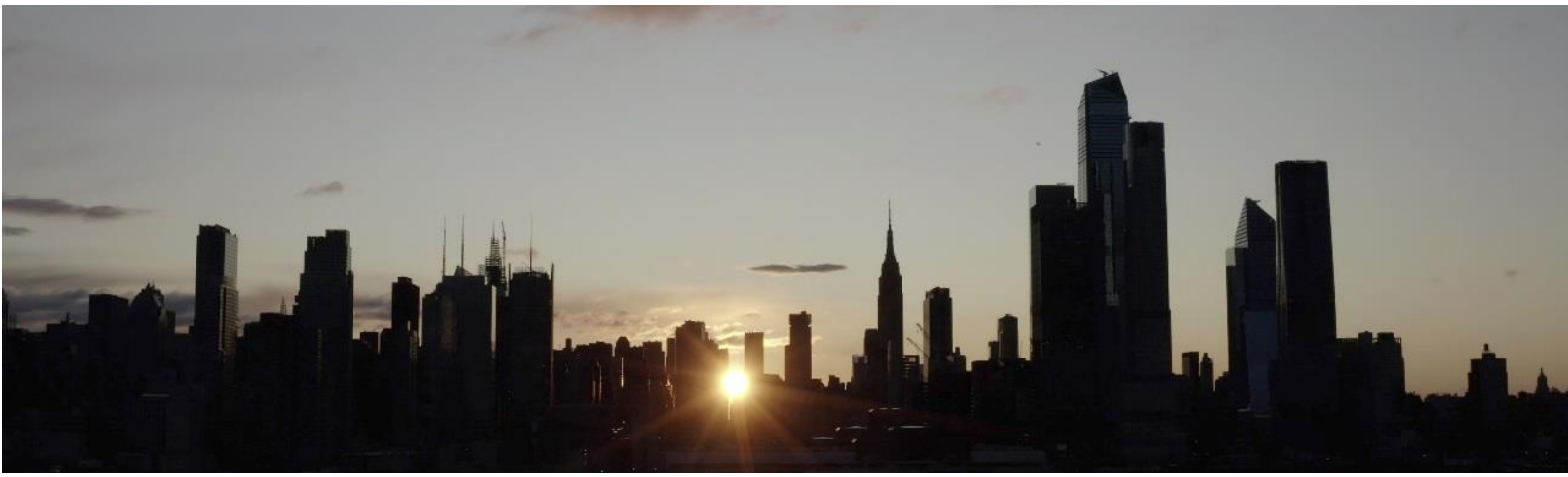
mesmo à sua frente. Esta experiência musical permite-lhe virar a cabeça em todas as direções,adquirindo novas perspetivas da orquestra e dos seus instrumentistas.

Este projeto itinerante idealizado pela Fundação ”la Caixa” e promovido no Porto em colaboração com o BPI, a Câmara Municipal do Porto e a Casa da Música, dá-nos a oportunidade de perceber, através das imagens e da música, como, a partir de um simples pedaço de madeira ou da dureza de um pedaço de metal, é possível construir um universo tão sofisticado e maravilhoso como o de uma orquestra sinfónica. Deste modo, ***Symphony* desconstrói a orquestra** para mostrar a simplicidade, que contrasta com o sem-fim de recursos que são oferecidos aos compositores para expressarem as suas ideias e emoções. A experiência proporciona uma **audição emocionalmente ativa**: graças às mudanças de posição da câmara de 360º dentro da orquestra, o espetador poderá ouvir e sentir a música de uma forma nova e surpreendente, experimentando as várias famílias de instrumentos.

Experiência imersiva em dois tempos

Esta **experiência imersiva** tem a duração aproximada de 40 minutos, dividida em dois tempos. Começa com a projeção de um filme panorâmico e passa depois para a realidade virtual, que permite ver em 360º a Mahler Chamber Orchestra, dirigida por Gustavo Dudamel, e filmada no Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

A experiência decorre em duas unidades desmontáveis de 100 metros quadrados cada uma. O primeiro espaço destina-se à projeção de um filme num ecrã de grande dimensão (12 minutos) e o segundo à experiência de realidade virtual (12 minutos). A primeira parte é um **preâmbulo sonoro e visual** da experiência virtual. Trata-se de um filme sem palavras em que a história é contada através dos sons e da música. A sua finalidade é criar uma oportunidade para tomarmos consciência das paisagens sonoras que nos rodeiam todos os dias e em qualquer lugar.

Três jovens músicos de diferentes partes do mundo protagonizam este filme inicial **rodado na Colômbia, em Nova Iorque e na costa mediterrânica**. Através dos sons e das músicas dos locais onde vivem, poderemos perceber como cada um deles está ligado aos sons e à música que o rodeiam. Através deste mosaico de contraste, o espetador irá descobrir como o engenho do ser humano consegue transformar sons aleatórios em música, unindo, deste modo, diferentes culturas.

No final deste primeiro filme, os espetadores acederão à experiência musical imersiva com dispositivos de realidade virtual. Depois de ouvirem a ***Sinfonia n.º 5* de Beethoven** e de verem Gustavo Dudamel da primeira fila, a experiência leva-os para outro espaço: a oficina de um *luthier*. Ali, poderão ouvir o som da madeira a ser esculpida pelo artesão construtor de instrumentos de corda, antes de entrarem no violino em que este está a trabalhar e, depois, num trompete.

Para reforçar o poder emocional da música, o espetador será acompanhado da melodia do início da ***Sinfonia n.º 1* de Gustav Mahler**, num ambiente intimista e especial, para depois terminar a viagem novamente com a orquestra, que nesse momento interpretará o jovial ***Mambo* de *West Side Story*,** de **Leonard Bernstein**.

Mais de 250 pessoas envolvidas no projeto

A ideia original do projeto surgiu em 2017, no Departamento de Música da Fundação ”la Caixa”, que encarregou o músico e criativo Igor Cortadellas da sua direção artística. Igor Cortadellas elaborou então o guião e procurou a tecnologia adequada. A direção musical ficou a cargo do maestro de orquestra Gustavo Dudamel, que foi responsável por validar e dar corpo a este projeto tão ambicioso. Foi então lançado um concurso para o desenvolvimento da parte técnica, que foi ganho pela empresa de pós-produção e criação de efeitos visuais e animação digital **Glassworks**, de Barcelona.

Quando esta empresa se juntou ao projeto, escolheu o estúdio **Visualise**, sedeado em Londres, para executar o trabalho relacionado com a realidade virtual, dada a sua experiência no setor. Sob a direção de Igor Cortadellas e da sua equipa Igor Studio, as duas empresas supervisionaram o plano de produção e criaram ferramentas para melhorar a pré-produção e a produção do processo. Um dos principais desafios com que se depararam foi a decisão sobre **onde colocar a câmara de 360º** na altura de filmar. Para encontrar a perspetiva mais natural e realista para um espetador dentro da orquestra, utilizaram software para criar uma ferramenta 3D que permitia ver de antemão o que espetador iria visualizar em determinado ponto da sala do Teatro.

A filmagem final teve lugar no Gran Teatro del Liceo de Barcelona, em agosto de 2019, tendo sido utilizado um protótipo de câmara Meta One criado para a ocasião, que permitiu filmar cenas com pouca luz e com uma gama

dinâmica mais ampla do que qualquer câmara de 360º existente, resultado da sua leveza e menor dimensão, em comparação com as restantes. Tal permitiu filmar a orquestra com maior proximidade e de forma mais intimista.

Para a gravação do som de *Symphony* foi utilizada a mais recente tecnologia. Utilizou-se áudio em rede para reduzir a quantidade de cabos. Um só cabo transportou um total de 84 canais de áudio a 96 kHz e 24 bits. Para a configuração do microfone, foram utilizadas técnicas de gravação 3D de última geração. Todos os grupos de instrumentos foram meticulosamente gravados com uma mistura de microfones digitais de alta qualidade e também analógicos, para recriar todas as nuances da orquestra e criar uma experiência de 360º que acompanha o olhar do espetador.

No total, **trabalharam e colaboram neste projeto mais de 250 pessoas**, das quais uma centena da área artística, do *luthier* David Bagué aos 60 extraordinários mentores da Mahler Chamber Orchestra e aos 41 jovens artistas da Fundação Gustavo Dudamel, que representaram 22 países de cinco continentes (oriundos, entre outros, dos Estados Unidos da América, Hong Kong, Japão, Espanha, Noruega, Venezuela, Colômbia, Coreia, Suécia, França e Argentina), que, sob a batuta de Gustavo Dudamel, não só deram vida a obras-primas do repertório clássico, como alargaram o acesso dos jovens à música e às artes, dando-lhes ferramentas e oportunidades para forjarem os seus próprios futuros criativos.

Tecnologia ao serviço da criatividade

O conceito visual desta experiência de realidade virtual **combina imagens reais filmadas em 360º (*live action*) com imagens geradas por computador (CGI) e efeitos visuais realizados através de VFX**, que recriam universos oníricos, também inspirados na Natureza, para completar a beleza da experiência.

As sequências gráficas vão ganhando complexidade à medida que a viagem avança e são resultado de várias camadas e texturas que sobrepõem e se adaptam às mudanças da partitura para lograr uma viagem mais orgânica.

Uma experiência para todos os tipos de público

O projeto *Symphony* é uma experiência pedagógica, cultural e lúdica pensada para o público maior de 8 anos. Não requer movimento por parte do utilizador, uma vez que o seu principal objetivo é fomentar o gosto por ouvir música. Pela natureza da própria tecnologia VR, existem, no entanto, algumas restrições, relacionadas com os menores de 8 anos e as pessoas que sofrem de epilepsia e vertigens, entre outras.

Biografias

Gustavo Dudamel

Gustavo Dudamel acredita verdadeiramente no poder da música para transformar vidas, inspirar e mudar o mundo. Através da sua presença no pódio e do seu incansável apoio à educação artística, o maestro tem dado a conhecer a música clássica a novos públicos no mundo inteiro e tem ajudado a facilitar o acesso às artes a muitas pessoas de comunidades sem acesso a elas.

Inspirado nas suas experiências musicais e nos mentores que teve na sua infância criou, em 2012, a Fundação Gustavo Dudamel, uma organização sem fins lucrativos que se dedica a promover o acesso à música como um direito humano e como catalisador da aprendizagem, da integração e da transformação social.

Acérrimo defensor da educação musical e do desenvolvimento social através da arte, Gustavo Dudamel formou-se muito novo no *El Sistema*, um programa de educação musical imersiva extraordinário, iniciado em 1975 pelo maestro José Antonio Abreu. Inspirado no *El Sistema*, o maestro Dudamel, a Filarmónica de Los Angeles e os seus parceiros comunitários fundaram, em 2007, a YOLA (Orquestra Juvenil de Los Angeles, na sua sigla em inglês), um projeto que emprega mais de 1300 músicos, proporcionando-lhes instrumentos gratuitos, formação musical intensiva, apoio académico e formação em liderança. Em outubro de 2021, a YOLA inaugurou o seu próprio edifício permanente e multifunções, o Judith and Thomas L. Beckmen YOLA Center, em Inglewood, projetado pelo arquiteto Frank Gehry.

Em 2021, a Fundação Dudamel apresentou o seu primeiro "Encontros" europeu em Espanha, para explorar a unificação cultural e celebrar, através da música, a harmonia, igualdade, dignidade, beleza e respeito. Nesse mesmo ano, o maestro Dudamel dirigiu a lendária partitura de Bernstein para a nova adaptação de Steven Spielberg de *West Side Story*. Em abril de 2022, dirigiu a LA Phil e um elenco de estrelas na nova produção de *Fidelio*, a única ópera de Beethoven produzida em colaboração com o Deaf West Theatre de Los Angeles, galardoado com um Tony®, com intérpretes surdos do Coro de Manos Blancas do programa *El Sistema* da Venezuela e com a Fundação Dudamel.

Durante a temporada de 2022/2023, Gustavo Dudamel e a LA Phil festejaram com uma gala os 90 anos do lendário compositor cinematográfico John Williams, enquanto a Iniciativa Pan-americana da Música, o visionário projeto plurianual do maestro, continua a celebrar a explosiva criatividade das Américas.

Mahler Chamber Orchestra (MCO)

A Mahler Chamber Orchestra (MCO) foi fundada em 1997 com a visão comum de ser um agrupamento livre e internacional, dedicado à criação e partilha de experiências excecionais relacionadas com a música clássica. Com um núcleo de 45 membros de 20 países diferentes, a MCO funciona como um coletivo nómada de músicos dedicados que se unem para fazer tours específicos na Europa e por todo o mundo. A orquestra está em constante movimento. Até agora, atuaram em mais de 40 países dos cinco continentes. É gerida coletivamente pela sua equipa de direção e pela assembleia da orquestra, sendo as decisões tomadas democraticamente por todos os músicos.

A sonoridade da MCO caracteriza-se pelo estilo de música de câmara do seu conjunto de execução de entre as suas personalidades musicais diversas. O seu repertório principal, que inclui não só os clássicos vienenses e os primeiros períodos românticos, mas também obras contemporâneas e estreias mundiais, reflete a facilidade com que a MCO atravessa as fronteiras musicais.

Igor Cortadellas

Após a sua formação musical e graduação como oboísta no Conservatório de Música de Zurique, Igor Cortadellas (Barcelona, 1976) iniciou carreira profissional como intérprete e professor deste instrumento. Paralelamente aos seus estudos musicais, formou-se como fotógrafo e fez um mestrado em guionismo e vídeo digital na Universidade Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona.

Em 2008, fundou a agência criativa Igor Studio. No duplo caminho da sua formação – música e imagem –, encontrou como ponto de confluência a área da criatividade aplicada ao mundo da imagem e dos audiovisuais. A partir desse momento, especializou-se na criação de campanhas globais em todo o mundo para ajudar a ligar as instituições às suas audiências. Igor Studio é um estúdio criativo que fabrica conceitos visuais inspiradores, eficazes e fiéis à música e aos seus artistas.

O estúdio mereceu a confiança, entre outros, de Cecilia Bartoli, Martha Argerich, Valeri Gergiev, da Mahler Chamber Orchestra, da Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, da Fort Worth Symphony Orchestra Dallas, do Gran Teatro del Liceo e do Auditório de Barcelona, da Ópera de Tenerife, Adda Sinfónica, Deutsche Grammophon, Harmonia Mundi, Sony, Decca, Warner e Universal. O trabalho de Igor Cortadellas foi reconhecido com vários prémios, tanto enquanto criador de audiovisuais como na qualidade de fotógrafo, destacando o Prémio Lux, da Associação de Fotógrafos Profissionais de Espanha, com o qual foi galardoado nas três últimas edições consecutivas, tanto na categoria de publicidade como de retrato.

Lista das músicas do *Symphony*

Músicas do filme panorâmico:

- *"Pièce en forme de Habanera" para violoncelo e piano* de Maurice Ravel
- *Take Five* de Paul Desmond
- *El Pájaro Amarillo* de Rafael Campo Miranda

- *Primeiro andamento da Sinfonia n.º 5* de Ludwig van Beethoven

Músicas da experiência de realidade virtual (VR):

- *Primeiro andamento da Sinfonia n.º 5* de Ludwig van Beethoven
- *Segundo andamento da Sinfonia n.º 7* de Ludwig van Beethoven
- *Primeiro andamento da Sinfonia n.º 1* de Gustav Mahler
- *Mambo* do filme *West Side Story* de Leonard Bernstein

Symphony
Viagem virtual ao coração da música

De 2 de junho a 12 de julho de 2023
Praça Casa da Música
Porto

Horário
**Horário período letivo (2 junho 2023 a 14 de junho 2023), passes de 30 minutos:*

Público em geral:
De segunda a sexta, das 10:30h às 13h e das 15h às 20h

Visitas guiadas para escolas:
De segunda a sexta, das 9h às 10h

Visitas guiadas para grupos:
De segunda a sexta, 14:30h

Sábado e Domingo. Das 10h às 13h e das 16:30h às 20h.

Reserva através do número de telefone 21 556 24 95

**Horário período não letivo (15 junho 2023 a 12 de julho 2023), passes de 30 minutos:*

Público em geral:
De segunda a domingo, das 10h às 13h e das 16:30h às 20h

Lotação limitada
Reserve o seu bilhete no website da Fundação ”la Caixa”:
https://fundacaolacaixa.pt/pt/exposicao-itinerante-symphony

Serviço de Informação da Fundação ”la Caixa”:
21 556 24 95
https://fundacaolacaixa.pt/pt/exposicao-itinerante-symphony

Entrada gratuita

Fundação ”la Caixa”: 50 milhões de euros para 2023

A Fundação ”la Caixa” iniciou em 2018 a sua implantação em Portugal, consequência da entrada do BPI no Grupo CaixaBank. Em 2023, destina 50 milhões de euros a projetos sociais, de investigação, educativos e de divulgação cultural e científica.

Área de Comunicação da Fundação ”la Caixa”
Catarina Querido: +351 910 005 760 / catarina.querido@adagietto.pt
Marta Sánchez: +34 618 25 41 17 / marta.sanchez@fundaciolacaixa.org
Sala de Imprensa: https://fundacaolacaixa.pt/pt/ultimas-noticias
@FundlaCaixaPT @GustavoDudamel #CaixaForumSymphony