

Maria João Serrão

Cantora de concerto, soprano. Professora Coordenadora da Área de Voz e Música da Escola Superior de Teatro e Cinema/IPL (1985-2010). Coordenadora da Licenciatura em Formação de Actores entre (1998 e 2002) e, posteriormente do Mestrado em Artes Performativas, criou e foi Coordenadora Científica da variante em Teatro-Música (até Julho de 2010.) Investigadora Integrada e membro do Conselho Científico do CESEM., Centro de Estudos em Sociologia e Estética Musical da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (desde 1996).

Iniciou a sua actividade musical como membro fundador do Coro Gulbenkian (1964-1976). Em 1978, concluiu o Curso Superior de Canto de Concerto na Escola de Música do Conservatório Nacional, como aluna da professora Joana Silva. Seguiu o Curso de Aperfeiçoamento e Virtuosidade em Canto no *Conservatoire de Musique de Genève* como aluna de Ursula Buckel (1976-78) e frequentou várias *Masterclasses* de Canto orientadas por Elisabeth Grümmer e Hugo Diez (Lucerna, 1973 e Fundação da Casa de Mateus, Portugal, 1979) e Ernst Haefliger (Fundação Muraltengut de Zurique, 1977); e, no domínio da música contemporânea, com Georges-Elie Octors e Jean-pierre Peuvion (Irchonwelz, Bélgica, 1978), Kotónski, Rudzinski e Zigmunt Krauze (Wenecja, Polónia, 1979), Bernard van Beurden (Universidade de Aveiro, 1989), Georges Aperghis, Pascal Dusapin e Takemitsu (Villeneuve-les-Avignon, 1994).

Obteve os seguintes diplomas: Maîtrise, orientação do Prof. Pierre-Albert Castanet, com a tese *Une approche du Théâtre Musical Contemporain au Portugal. Constança Capdeville et D'ont Juan* pela Universidade de Rouen/Haute Normandie (1992); Mestrado (DEA), com orientação da Profa. Eveline Andréani, com a tese "*Autour de l'oeuvre vocale de Kurt Schwitters - l'Ursonate*" (1993); Doutoramento com a tese "*Constança Capdeville et le théâtre musical au Portugal. La voix contemporaine*" com a mesma orientadora (1997) ambos pela Universidade de Paris VIII (Bolseira da F.C.Gulbenkian durante 3 anos).

Colaborou com companhias de teatro na preparação vocal dos actores, como no Teatro da Cornucópia e no Teatro Experimental de Cascais; e ainda com actores nas peças *Casamento Branco* encenada por Fernanda Lapa; *Pílades* por Mário Feliciano; *Hamlet e Onde Vaz Luís?* por Carlos Avilez; *O Labirinto de Creta e O Público* por Luís Miguel Cintra. Colabora desde 1908 com a Companhia Lua Cheia Teatro para Todos, na direcção vocal dos actores, destacando os espectáculos *Xerazade*, com texto de António Torrado (2008); e *O Senhor de La Fontaine* (2010) com texto de Abel Neves, ambos com encenação de Maria João Trindade. Lembra com reconhecimento e admiração as personalidades artísticas de Jorge Listopad, Tito Lívio, Mário Feliciano ou Antonino Solmer com quem teve a felicidade de colaborar; e um especial reconhecimento por Jorge Listopad devido ao impulso valioso que deu à sua vida profissional.

Integrou o Grupo de Música Contemporânea de Lisboa, a convite de Jorge Peixinho participando em vários Festivais Internacionais na Europa e, anualmente, nos Encontros Gulbenkian de Música Contemporânea, onde apresentou várias obras em 1.ª audição absoluta (1978-1982). Criou com o compositor e guitarrista José Lopes e Silva um Duo de Canto e Guitarra que executou um repertório variado, nomeadamente, de obras de compositores portugueses. Este Duo realizou 6 *performances* em vídeo, inspiradas nas obras dos artistas plásticos portugueses representados na Exposição Bienal de Artes Visuais de Veneza 1980, com a curadoria do artista plástico Ernesto de Sousa.

Residiu em Paris (1982-85), a convite do compositor franco-romeno Horatiu Radulescu, para trabalhar durante vários meses sobre a sua música espectral; e participou nesse período como cantora/actriz em criações de teatro musical e ópera contemporânea, tais como: “Société Adoucie” de Georges Aperghis, no Festival de Outono de Paris (1983); “Réserve aux sopranes” de Tom Johnson, no Centre Américain (1984); “Les émigrés” de Vinko Globokar na Radio France; e “Duru-duru” de Michael Finnissy, 1.ª audição francesa no Centre Georges Pompidou, direcção do maestro Fhrad Mechkat (1985).

Ainda a convite do Centro Georges Pompidou participou com uma Comunicação e uma *Performance* sobre a composição *URSONATE* do artista alemão Kurt Schwitters (Hanover 1907-1948) no âmbito de uma exposição sobre a obra e a personalidade deste escritor, poeta, pintor, escultor, pedagogo.

Paralelamente, fez estudos de Foniatria e Terapia Vocal, na Faculdade de Medicina de Besançon, sob a orientação de Marie-Agnès Faure, e Jean-Claude Picard (1982-85), como bolsista da F.C.Gulbenkian.

Em 1985, regressou a Portugal para criar o departamento de Voz e Música na Escola Superior de Teatro e Cinema/IPL. Com Manuela Magno e Amílcar Vasques Dias foi cofundadora da Licenciatura no Ensino da Música na Universidade de Aveiro (1989-1991). No âmbito da *performance*, colaborou com Eduardo Sérgio e o Grupo Intermedia Amag'Arte, nomeadamente no CAM da F.C. Gulbenkian e no Congresso de Poliestética do Mozarteum, em Salzburgo (1986). Participou ainda num Seminário de Artes Performativas com forte incidência na Voz e no Teatro, no Roy Hart Theatre, na região das Ardenas, em França, experiência que proporcionou um contributo decisivo para a sua actividade pedagógica na área das artes da cena. Entre 1991 e 1996 participou em vários Festivais de Música Contemporânea em França, com o Nouvel Ensemble Contemporain, dirigido pelo compositor Pierre-Albert Castanet e com a Compagnie Metro-Mouvance, de Rouen no espectáculo *Passion selon Jean-Nicolas-Arthur Rimbaud*, encenado por Dominique Terrier. E, no espectáculo *Gente Singular*, de O Bando, sobre o texto de Teixeira Gomes, com a direcção de João Brites e música de António Vitorino de Almeida.

No âmbito da sua acção pedagógica na área da voz teatral e do canto, orientou vários *workshops*, oficinas e seminários, nomeadamente no Théâtre du Chatelêt e no Château de Fontenay-aux-Roses, em França; no Festival de Teatro de Almada e no Festival Sete sóis, Sete luas, em Montemor-o-Novo (1997). Dirigiu duas oficinas de preparação vocal e interpretação para os actores residentes no Teatro Vila Velha, em Salvador da Baía, a convite do diretor e encenador Márcio Meirelles. Na mesma oportunidade orientou uma *Masterclass* de Canto para cantores e professores no Conservatório de Música daquela cidade brasileira (Julho/Agosto 1999).

Integrou a Comissão Organizadora do Colóquio Internacional *Opera Staging Today*, promovido pelo CESEM da Universidade Nova de Lisboa e pelo Centro de Arte Moderna da F.C.Gulbenkian dirigindo o exercício intermedia “Tisanas Imaginárias – percursos da poesia visual portuguesa” com os alunos de Licenciatura da ESTC/ IPL.

Desde 2002 é sócia e formadora do projeto artístico e pedagógico, *Voyages du Geste*, criado pela *Compagnie Subito Presto* (França) e apoiado pela União Europeia, com estágios bi-anuais que integra formadores e estagiários de França, Bélgica, Itália, Portugal, Líbano e Palestina, com a primeira apresentação no Festival de Teatro d’Avignon (2002). Organizou uma residência artística para os formadores dos vários países que de *Voyages du Geste* que decorreu no Espaço do Tempo em Montemor-o-Novo, por gentileza do seu diretor Rui Horta e com o apoio inestimável do Hotel Monte Alentejano (2006). Como associada da Propositário Azul, Associação Artística, colaborou na organização do estágio internacional de *Voyages du Geste*, intitulado “Raízes” (50 participantes) com o apoio da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, onde dirigiu o atelier de Voz e Teatro Musical (2011).

Fez a regência da disciplina de “Voz e Expressões Artísticas”, em regime de voluntariado, na UNISBEN – Univ. Intergeracional de Benfica, Lisboa durante 11 anos.

Entre outras, apresentou uma Comunicação no Simpósio Internacional “Voz e Deglutição”, no Hospital da Luz, em Lisboa (Maio de 2014); uma *performance* de poesia e canto no encontro de verão “Voice Intervention and Technology of the XXIth Century”, na Escola Superior de Saúde do Instituto Superior Politécnico de Setúbal; um Recital de Canto e Piano no encontro “À Volta da Voz” com António Neves da Silva, na Companhia Lusitânea, em Lisboa (Out.2015); uma Comunicação ao Encontro “Voz Profissional e Artística” no Hospital da CUF do Porto (Fev. 2016).

Deu colaboração artística à preparação da peça *António e Cleópatra*, com encenação de Tiago Rodrigues e os intérpretes Sofia Dias e Vítor Roriz, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa (Dezembro 2014). Fez Direção Vocal da peça *Constante Macabra*, com os atores do TEUC - Teatro Universitário de Coimbra encenada por Ricardo Correia, peça que obteve o Prémio de Lisboa no FATAL (Março 2016).

Dirigiu dois *workshops* de “Voz e Canto” no Festival de Teatro de Montemor-o-Novo, a convite do THEATRON e o apoio da Câmara Municipal (Out. 2016 e 2017).

Início de projeto de Organização de Espólio Pessoal nas áreas de Musicologia, Artes Plásticas, Música e Pedagogia, como Investigadora do CESEM da UNL (Desde 2018).

EDIÇÕES:

“A Voz Sinal do Ser”, in *Conservatório Nacional-150 Anos de Ensino de Teatro*, Edição do Centro de Documentação e Investigação Teatral da Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa, Coleção Cadernos Pedagógicos, pp.103-108 (1987).

Idem in *Revista da A.P.E.M.* - Associação Portuguesa de Educação Musical, Boletim nº. 53, pp.10-12 (Abril/Jun.,1989).

“Círculo / Cíclico, uma Experiência Pedagógica Integrada”, Encontro para a Formação de Professores de Expressão Dramática (A.P.E.D.), na Universidade de Aveiro; in *Livro de Actas do 1.º Encontro Regional de Expressão e Comunicação*, ed. Associação Portuguesa de Expressão Dramática, pp. 61-62 e 79-83 (Fev.,1989).

“Erik Satie comme tout le monde. Un concert scénique à Lisbonne”, in *Cahiers du C.I.R.E.M.*, nº.14/15, Centre International de Recherche en Esthétique Musicale, Université de Rouen, pp.266-269 (Dez./Março, 1989).

“Lectures contemporaines de la tradition culturelle portugaise. Trois expériences intégrées”, in: *Cahiers du C.I.R.E.M.*, nº.16/17, Centre International de Recherches en Esthétique Musicale, Universidade de Rouen, pp. 161-174 (Jun. /Set., 1990).

“*Ursonate*, sonate aux sons primitifs ou le chant phonétique de Kurt Schwitters: Merz” Comunicação ao Colóquio L’Improvisation Musicale, Universidade de Rouen, in: *L’Improvisation Musicale en question. Actes du Colloque International*, Universidade de Rouen, Março, pp. 59-66 (1992).

“Componentes Teatrais em Don’t, Juan de Constança Capdeville”, Comunicação ao 1.º Congresso do Teatro Português, na Fundação Calouste Gulbenkian, publicada em *Teatro em Debate(s)*, 1.º Edição do CET-Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras de Lisboa, Livros Horizonte, pp. 107-112 (Out.,1993).

“Constança Capdeville e o Teatro Musical”, in: *Colóquio Artes*, nº. 108, Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 49-60 (Março, 1996).

“Constança Capdeville, 'esboços' da vida e obra, in *Artistas Unidos*, Revista nº. 13, pp. 74-78 (Abril, 2005).

“Constança Capdeville entre o Teatro e a Música”, versão em Português da Tese de Doutoramento, Edições Colibri, Lisboa, apoios CESEM e FCT-Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Lançamento no espaço do Grupo de Teatro A Cornucópia (Dez., 2006).

“Metodologia de Análise de Obras de Teatro Musical de raiz erudita” (1969-90), edição da Biblioteca da E.S.T.C., *Colecção Sebentas de Teatro Música*, (Março, 2007).

“A Voz Agora e Antigamente” tradução para Português do original *La Voix maintenant et ailleurs* (c. 40 pp.) da autoria de François-Bernard Mâche e André Poché, editada na *Colecção Sebentas de Teatro Música* da Biblioteca da E.S.T.C. (Maio, 2007).

“Kurt Merz e a Ursonate, Sonata de Sons Primitivos. Poesia, Voz e Musicalidade”, colecção *Sebentas de Teatro-Música*, Lisboa, ESTC. (2008).

“Constança Capdeville: a ideia musical e a vida”, in *Revista Obscena*, nº. 19, Lisboa, pp. 42-45 (Abril-Maio, 2009).

“Entrada Biográfica sobre a compositora Constança Capdeville”, in: *Enciclopédia da Música Portuguesa nos século XX*, dir. Salwa Castelo-Branco, Apoio INET-UNL, Ed. Círculo de Leitores, lançamento no Teatro Nacional de S.Carlos, em Lisboa (2010).

“(Auto-retrato)”, in: *Revista As Faces de Eva. Estudos sobre a Mulher*, nº. 26, Organização do Centro de Estudos no Feminino /UNL. Edições Colibri, col. Temas em Debate, pp. 189-197. Apoios FCT e MCTES (2011).

Voyages du Geste nº.6, edição da Brochura do estágio Internacional de Formação e Criação pluridisciplinares com testemunhos dos participantes. Entregue no CESEM e ao Professor Dr. Paulo Filipe Monteiro, presente na apresentação pública projecto (2012).

O “O Grito e o Falsetto em Poizat e Artaud”, edição na *Revista Alicerces* no.6, IPL (Nov. 2011).

“Breve Apontamento sobre o teatro musical”, artigo que inclui parte do Catálogo de Obras, Discografia de Constança Capdeville e Lista de Publicações sobre a compositora, in: *Revista GLOSAS*, nº.6, *Constança Capdeville (1937-1992)*, Dir. Edward Luiz Ayres d’Abreu. MPMP, pp. 36-39 (Set., 2012).

“Constança Capdeville et le Théâtre Musical au XXème siècle. La voix contemporaine”, versão em francês da tese de doutoramento, em livro e *on-line*, a convite das Éditions Universitaires Européennes, Saarbrücken, Alemanha (Nov.2016).

Duas comunicações ao Colóquio Internacional *A Voz no Palco*, organizado pelo Centro de Estudos Teatrais da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa: “A Voz e o Cérebro. Música e Teatralidade” e “O Teatro Musical no séc.XX. Georges Aperghis”, in: *Relatório do Colóquio* pelo CET/ /Universidade Clássica de Lisboa (Nov. 2016).

“A Voz no Teatro-Música. Os Sentidos Indutores do Afecto e da Emoção Criativa”, in: *Revista Repertório, UFB-Brasil*, nº.30 (2018).

“Clotilde Rosa, uma Companheira, uma Amiga,” testemunho in: *Clotilde Rosa, in memoriam, 1930-2017*, de José Sá Machado, AVA Editions, 2020.

“José Lopes e Silva, o Artista e o Amigo”, testemunho in: *Gazeta da Beira* (Jan., 2021).

AUDIO-VISUAIS
M.J.SERRÃO e GRUPO DE MÚSICA CONTEMPORÂNEA DE LISBOA

Obras apresentadas em 1ª.audição nos 4.os e 5.ºs Encontros Gulbenkian de Música Contemporânea, no Grande Auditório, 1980 e 1981

CD 1

Piotr LACHERT, *Dam Grupie Szlagier* (1980), soprano e conjunto instrumental
Simão BARRETO, *Poema II* (1980), soprano e conjunto instrumental

CD 2

Hosrt HORNING, *O Dream, o Dreaming* (1980), voz e guitarra
Luis de PABLO, *Canción*, soprano e conjunto instrumental
J.LOPES E SILVA, *Cânticos Nocturnos* (1980), soprano e conjunto instrumental

CD 3

John CAGE, *The Wonderful Widow of Eighteen Springs* (1981), voz e piano fechado
Paulo BRANDÃO, *Primavera e Sono* (1981), soprano e conjunto instrumental
J. LOPES E SILVA, *A Voz* (1981), voz solo ao vivo, e voz gravada em banda magnética

CD 4

Paulo BRANDÃO, *O Senhor de Leste* (...), soprano e Orquestra de Câmara Gulbenkian
Luis de PABLO, *Canción* (...), soprano e conjunto instrumental
Cândido de LIMA, *Mare-a-Mare* (...), soprano e conjunto instrumental

GRUPO QUADRIFONIA
M.J.SERRÃO, CRLOS FRANCO, CLOTILDE ROSA, J. LOPES E SILVA

CD Concerto na RTP-Antena 2, Março 1980.

Claudio PRIETO, *Solo a solo* (flauta e guitarra)
Clotilde ROSA, *Contrastes* (flauta e harpa)
Clotilde ROSA, *Três Canções Breves* (soprano e guitarra amplificada)
Simão BARRETO, *Poema I* (voz, flauta e kakolos)
J.LOPES E SILVA, *Diálogo* – teatro musical (harpa e guitarra amplificada)
Alfonso BROQUA, *Chants de l'Uruguay* (soprano, flauta, guitarra, harpa)
Igor STRAVINSKY, *Four Russian Songs* (soprano, flauta, guitarra e harpa)

DUO MARIA JOÃO SERRÃO e J. LOPES E SILVA

Youtube: VÍDEOS - disponíveis em *História da Música Desenhada*:
http://www.youtube.com/embed/If_T1Q9u6FM/?feature=player_embed

Maria João Serrão e José Lopes e Silva, leituras musicais da exposição de artes plásticas dos artistas portugueses representados na **Bienal de Veneza de 1980**, a convite do curador Ernesto de Sousa, projectados ao longo de todo o período da exposição.

- 1 *Plano Inclinado*;
- 2 *Tu a Poet*;
- 3 *Estrutura Branca*;
- 4 *A Palavra e a Letra* (c/ Maria do Céu Guerra e atores do Teatro A Barraca)

- 5 *A Voz*, composição de J. Lopes e Silva, soprano M.J.Serrão.
Estreia no Festival de Música Contemporânea, **Fundação Calouste Gulbenkian, 1981.**