

1. DADOS BIOGRÁFICOS

Nome Helder Filipe Marques Pereira Gonçalves
Data de Nascimento 14 de Outubro de 1976
Filiação Joaquim Pereira Gonçalves e
Lígia Martins Afonso Marques Gonçalves
Naturalidade Castelo Branco
Estado Civil Divorciado
Bilhete de Identidade n.º 10754566
Residência Quinta do Amieiro de Cima
Lote 41 1º Esquerdo
6000-110 Castelo Branco
Telefone 96 2629567
E-mail helderfilipegoncalves@gmail.com

2. HABILITAÇÕES ACADÉMICAS

2.1 Doutoramento em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira Interior, desde Março de 2019, com a tese intitulada “Processos Criativos no Som do Cinema Português Contemporâneo”, com a orientação do Prof. Dr. Vasco Diogo. Concluiu com a avaliação final de 19 valores – Excelente.

2.2 Pós-graduação em Ciências da Educação - Variante Tecnologias Educativas, pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, realizada em 2003/04.

2.3 Licenciatura em Composição obtida na Escola Superior de Música de Lisboa, em 1999, com média final de 16 valores. Trabalhou com Christopher Bochmann, António Pinho Vargas e António Sousa Dias, entre outros.

3. ACTIVIDADE CIENTÍFICA

3.1 É, desde Dezembro de 2019, membro da comissão científica do encontro internacional *O Cinema e as outras Artes*.

3.2 É, desde Janeiro de 2018, membro do LabCom.IFP - Comunicação, Filosofia e Humanidades, na FAL-UBI.

- 3.3 É, desde Março de 2013, membro do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão.
- 3.4 É, desde março de 2008, colaborador do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical (CESEM) na FCSH-UNL.
- 3.5 É, desde Março de 2009, membro do Conselho Editorial da revista online “artciencia”.

3.6 Comunicações em eventos nacionais e internacionais:

2020 – “O Som e a Música no Cinema: O Caso Português”, 141ª Assembleia de Investigadores , Santarém, (06.02), CIJVS

2019 – “«Música social» e narrativa - o caso de Miles Ahead”, Cinema e Outras Artes IV, Covilhã, (29-31.10), UBI

2019 – “Processos criativos no som para cinema em Portugal”, XI Congresso SOPCOM, Funchal, (13-15.11), Universidade da Madeira

2019 – “Creative Processes in the Sound of Portuguese Film”, Conferência *The Creative Process in Portuguese Film: Materialities*, Londres (9-10.05), King’s College

2017 – “Propostas de Escuta no Cinema de Sandro Aguilar”, X Jornadas Cinema em Português, Covilhã (15-17.05), UBI

2017 – “Som no Cinema Português: Tendências e Protagonistas”, Seminário de Cinema, Covilhã (07.12), UBI

2016 – “A Banda Sonora no Cinema”, Jornadas Culturais da EPABI, Abril de 2016, Covilhã (21.04), EPABI

2014 – “Espectador sob influência: A música ambidiegética”, Seminário “Ímpeto Musical”, Covilhã (04.10), Universidade da Beira Interior

2010 – “O Humano e o Transcendente na Música de Cinema (e de Teatro)”, Fórum “Itinerários Musicais: Música e Cinema”, Lisboa, (19-20.06) Universidade Nova - FCSH

2009 – “A Significação Musical e o Cinema: para uma escuta (mais) atenta”, Jornada de Música e Cinema, Covilhã (21.05), UBI

2008 – "Musical Signification and The Definition of Cinematic Spaces: Gus Van Sant's Death Trilogy", ICMS10 (International Conference on Musical Signification), Vilnius, Lituânia (21-25.10), L.M.T.A.

2008 – "Significado Musical y la definición de espacios cinemáticas: la Trilogía de la Muerte de Gus Van Sant", Congresso "Música y Significado", Cuenca, Espanha (28-31.7), U.I.M.P.

3.7 Publicações

2020 – “Música social” e narrativa - o caso de Miles Ahead. in Cinema e Outras Artes IV. LabCom Books (no prelo).

2017 – “Propostas de Escuta no Cinema de Sandro Aguilar”, Actas das X Jornadas Cinema Em Português, UBI, Covilhã

2014 – “Significação Musical: Heranças e Desafios”, revista online artciencia, n.18, ISSN 1646-3463,
<http://www.artciencia.com/index.php/artciencia/article/view/491>

2013 – “Música para cinema: Porosidade e Identidade”. In Mátria XXI, nº2, Junho de 2013, Santarém (ISSN: 2182-6544)

2010 – “A música e o (in)consciente em *Tetro*, de F. F. Coppola”, BOCC-UBI

2010 – “Musical Signification and The Definition of Cinematic Spaces: Gus Van Sant’s Death Trilogy”, in Actas do “10th International Congress on Musical Signification”, Vilnius

2009 – “Discurso X História ; 2000 X Un Songe – duas adaptações de Hamlet”, revista online artciencia, nº11

2008 – “A Significação Musical e a Definição de ‘Espaços’ no Cinema: Em torno da Trilogia da Morte de Gus Van Sant”, BOCC-UBI

2008 – “A Significação Musical e a Definição de ‘Espaços’ no Cinema: Em torno da Trilogia da Morte de Gus Van Sant”, revista online artciencia, nº10

2008 - "Significado Musical y la definición de espacios cinemáticas: la Trilogía de la Muerte de Gus Van Sant", in Actas do Congresso "Música y Significado", Cuenca

4. ACTIVIDADE PROFISSIONAL

4.1 Lecciona Laboratório de Design de Som, Som e Acústica, Laboratório de Som, Som para Videojogos, na UBI, desde o ano lectivo 2009/2010.

4.2 Leccionou Instrumentação e Orquestração, Composição, Som para Vídeo e Multimédia, História da Música Electrónica e das Artes Digitais, Formação Auditiva e Acústica e Organologia na ESART (Instituto Politécnico de Castelo Branco) desde 2010/2011. Leccionou, aqui, Análise Musical no ano lectivo 2003/2004.

4.3 Leccionou disciplinas nas áreas da História da Música, Composição e Acústica Musicais nos Conservatórios Regionais de Castelo Branco e Covilhã, na Academia do Fundão e na Escola de Música de Belmonte, entre 1997 e 2006.

4.4 Formador creditado pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua para a área das novas tecnologias no ensino. Programas

informáticos leccionados: *FL Studio 8* (produção áudio/midi) e *Finale* (edição de partituras).

- 4.5 Edição de partituras e preparação de partes para concertos organizados pela Academia de Música do Fundão, algumas das quais de arranjos próprios. Em 2006 foi o responsável pela pré-edição (em *Finale*) do livro “Piano & Companhia” (editado em 2008 pela Universidade de Aveiro).
- 4.6 Foi co-responsável, em 2002, pela candidatura a apoios do PRODEP, para aquisição do material informático que veio a equipar o laboratório de Informática Musical, na Academia de Música e Dança do Fundão.
- 4.7 Fez parte da Direcção Pedagógica do Conservatório Regional de Música da Covilhã, em 1999/2000. Foi também delegado das disciplinas teóricas.

5. OUTRAS HABILITAÇÕES / CURSOS

- 5.1 Curso de Profissionalização em Serviço, pela Universidade Aberta, em 2018/2019.
- 5.2 Frequência do Workshop “Captação de Som para Cinema e Vídeo”, por Miguel Sottomayor, em Março de 2010, na RESTART.
- 5.3 Frequência e conclusão, com a nota final de Excelente, do Workshop “Creating Music and Audio for Film, Video and Games”, por Bruce Pennycook, em Junho de 2008, na U.N.L.
- 5.4 Frequência dos Seminários de Realização Cinematográfica (nota final: 17 valores) e Linguagens Cénicas (nota final: 17 valores), inseridos nos Programas de Pós-Graduação da Universidade Nova de Lisboa, como doutorando em Musicologia (bolseiro FCT).
- 5.5 Frequência no Programa de Formação em Música e Tecnologia “Sensores e Controladores Digitais para Performance e Criação Musical”, realizado em Outubro de 2006 na Universidade Nova de Lisboa.
- 5.6 Frequência dos seguintes eventos, inseridos em várias edições do Festival de Música Electroacústica “Música Viva”:
 - ⇒ Master Class de Composição Electroacústica, por François Bayle;
 - ⇒ Master Class “The Impact of Recorded Music”, por Morton Subotnick;
 - ⇒ Master Class de Composição, por Jean-Claude Risset;
 - ⇒ Curso de informática musical Max/Msp, por Tomás Henriques;
 - ⇒ Curso sobre composição do tratamento electroacústico, por Hans Tutschku;
 - ⇒ Master Class de Composição, “The Poetics of Live Electronic Music”, por Simon Emmerson;
 - ⇒ Master Class de Composição por John Chowning;
 - ⇒ Introdução ao DIPS, “Digital Image Processing with Sound”, por TaKayuki Rai e Shu Matsuda;
 - ⇒ “Microtime sonic design (history and aesthetical implications)” por Agostino Di Scipio;

⇒ Master Class de Composição, “A síntese vocal electrónica de Pythagorean Chorale”, por Eduardo Reck Miranda.

5.7 Frequência, como ouvinte, do Curso de Direcção de Orquestra pelo Maestro Robert Houllian, em Óbidos (2000 e 2001).

5.8 Frequência do Seminário de Composição do Prof. Emmanuel Nunes, em Fevereiro de 1997, na Fundação Calouste Gulbenkian. Neste ano, como aluno da ESML, foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian.

5.9 Frequência da Escola de Jazz do Hot Clube de Portugal, em 1995.

5.10 Participação no Curso de Pedagogia Musical leccionado em Castelo Branco por Pierre van Hawe, em Setembro de 1993.

5.11 Conclusão com aproveitamento do Curso Complementar de Piano, frequentado no Conservatório Regional de Castelo Branco, no ano lectivo de 1993/94 (trabalhou particularmente, nesse ano, com a Professora Lídia Lantos, efectuando exame de piano, como aluno externo, no Conservatório Nacional).

6. OUTRAS ACTIVIDADES

6.1 Colaboração com Música e Sound Design em filmes experimentais de Vasco Diogo.

6.2 Edição em *Finale* de 80 canções de Arlindo de Carvalho, para livro editado pela Câmara Municipal de Castelo Branco.

6.3 Realização de arranjos e composição de canções originais para os espectáculos produzidos desde 2013 pelo CCD Oriental de São Martinho, encenados por Francisco Mota.

6.4 Realização da sonoplastia e composição das canções para as peças teatrais “Antígona”, “Ay, Carmela!”, “Provavelmente uma Pessoa”, “Farsas per Musica”, “Pagar? Aqui ninguém paga!”, “Clube dos Pessimistas” e “A Bela Verdade”, estreadas pelo Teatro das Beiras, em Outubro de 2009, Abril de 2010, Outubro de 2011, Junho de 2012, Novembro de 2012, Maio de 2016 e Outubro de 2019, respectivamente. Intervenção no 1º “Conversas de Palco”, no Cineteatro de Castelo Branco: Conversa acerca da música e sonoplastia criadas para a “Antígona”.

6.5 Composição da música *Cantiga Partindo-se* para quarteto de cordas e soprano, com letra de António Salvado, encomendada pela Câmara Municipal de Castelo Branco para as comemorações dos 500 anos de João Roiz, estreada a 12 de Dezembro de 2016.

6.6 Autor da música e recolha de imagens para *M(C)MX*, encomenda da Câmara Municipal da Guarda, para as comemorações do centenário da República, estreada com projecção de imagens em Novembro de 2010, no Teatro Municipal da Guarda (disponível em: <http://vimeo.com/16601925>).

- 6.7 Pianista no espectáculo “Canções de amor e raiva na selva das cidades”, estreado em Abril de 2009 na associação cultural “do Imaginário”, Évora. Foi reapresentado em Évora, Alcácer do Sal e Covilhã.
- 6.8 Com a obra electroacústica “La Fabrica en Horta de Ebro” foi um dos compositores seleccionados para o “Sound Walk” (passeio electroacústico no CCB) inserido no Festival Musica Viva 2008.
- 6.9 Desde Julho de 2008 foi o pianista dos “Arcada Café Orchestra” (Évora) e do “Combo de Jazz da Associação do Imaginário”.
- 6.10 Direcção musical, arranjos e execução ao piano nas peças teatrais *Mahagonny Songspiel* e *A História de Jason* apresentadas pelo GIC-Teatro das Beiras, em 2004.
- 6.11 Manutenção, entre 2004 e 2006, de um sítio na internet com peças dos alunos da disciplina Análise e Técnicas de Composição, com objectivos pedagógicos.
- 6.12 Criação, em 2003, de um curso de *Finale* (edição de partituras), leccionado pelo próprio em algumas escolas de música, desde então.
- 6.13 Elaboração de alguns artigos de crítica musical para jornais do distrito de Castelo Branco (Reconquista e Jornal do Fundão), em 2003.
- 6.14 Criação assídua de composições originais, algumas com meios electroacústicos, em parceria com outras artes e/ou dirigidas pelo próprio. Destaque para a edição em CD das obras “Cabrália 16º Sul, 39º Oeste”, “Polis a Crescer” e “Deconstructing B’s Pastorale” (2001, 2003 e 2009).
- 6.15 Participação, com a criação de uma obra original (*Recherches*), num dos dois concertos intitulados “Jovens Compositores Portugueses”, promovidos pelo Centro Cultural de Belém, em Março de 1999.
- 6.16 Criação assídua de arranjos para orquestra e outros agrupamentos instrumentais ou corais, executados pela Orquestra de Cordas da Fundação Musical dos Amigos das Crianças, pelo Orfeão da Covilhã, Orfeão de Castelo Branco e outras formações pontuais.
- 6.17 Participação no projecto “É fixe brincar com a música”, em escolas primárias do concelho de Belmonte, no ano lectivo 1997/98. Colaboração no concerto de encerramento do ano 1998/99.
- 6.18 Colaboração, como teclista, em concertos de grupos lisboetas de música ópera-rock e jazz, entre 1995 e 1997. Participação no Cd *O Cais* dos “Gen Sem Fronteiras”.

7. LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

Percebe, com facilidade, o inglês, o espanhol e o francês escritos e falados; razoavelmente o italiano.