

SIGHT TUNING: OBSERVATION AND INTERPRETATION OF INFANT’S INVOLVEMENT IN ARTISTIC PERFORMANCES

Research on musical development in infancy has increased in the past few years. Nevertheless, there is a lack of studies in this area, mostly in the specific field of performing arts for infancy. For this purpose, LAMCI (Laboratório de Música e Comunicação na Infância) and CMT (Companhia de Música Teatral) collected over the years a large set of videos of professional musical productions for young audiences aiming to discover new paths related to performing arts for infancy and infant development itself. We have conducted a video-based research, grounded on concepts such as communicative musicality (Malloch & Trevarthen, 2010) and preparatory audiation (Gordon, 2000a, 2000b), aiming to describe how infants experience, respond to, and interact with music-theatre performances. For that purpose, two researchers viewed and analysed forty-five videos of musical-theatrical performances created by CMT. The analysis was focused on infants’ behaviors that exhibited engagement with artistic performances. After the analysis, the videos were grouped into categories and a final version is available online.

Results suggested that babies show a rich and varied set of behaviors during musical-theatrical performances and some similarities on the behaviors can be identified and grouped under a concept. In this presentation we will demonstrate how such research offers a new tool for artists, by providing a common vocabulary to caregivers and educators to further develop their understanding of infant behavior and to inspire future artistic practices in the field. Moreover, the authors have started a training process directed to educators and caregivers based on this work. The training includes opportunities to awake inner “communicative musicality” among participants and is mostly concerned with personal development, empathy and wellbeing. Using body and voice activities, and inspired by videos’ observation, the ultimate goal of the training is to pave the way to “listen thoroughly” to infants and children and to enrich interactions with them.

Keywords: arts for childhood, human and social development, communicative musicality

“AFINAÇÃO DO OLHAR”: OBSERVAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DE BEBÉS EM PERFORMANCES ARTÍSTICAS

A investigação sobre o desenvolvimento musical na infância teve um aumento nos últimos anos. No entanto, faltam ainda estudos nessa área, principalmente no campo específico das artes performativas dirigidas à primeira infância. Para o efeito, o LAMCI (Laboratório de Música e Comunicação na Infância) e a CMT (Companhia de Música Teatral) recolheram ao longo dos anos um vasto conjunto de vídeos de produções musicais profissionais para a infância com o objetivo de descobrir novos caminhos relacionados com as artes performativas e o desenvolvimento infantil em si. Com esse conjunto de vídeos realizámos uma pesquisa baseada em conceitos como musicalidade comunicativa (Malloch & Trevarthen, 2010) e audição preparatória (Gordon, 2000a, 2000b), que teve como principal objetivo descrever a forma como as crianças experimentam, respondem e interagem durante performances musico-teatrais. Para tal, dois investigadores analisaram quarenta e cinco vídeos de performances musico-teatrais criadas pela CMT. A análise focou-se nos comportamentos dos bebés que demonstravam envolvimento com as performances artísticas. Após a análise, os vídeos foram agrupados em categorias e uma versão final foi disponibilizada online.

Os resultados sugerem que os bebés apresentam um conjunto rico e variado de comportamentos durante performances musico-teatrais e algumas semelhanças nos comportamentos podem ser identificadas e agrupadas sob conceitos. Nesta apresentação, demonstraremos como essa pesquisa pode constituir uma nova ferramenta, fornecendo um vocabulário comum a artistas, cuidadores e educadores para que possam desenvolver ainda mais a sua compreensão do comportamento infantil, inspirando também futuras práticas artísticas. Ademais, os autores iniciaram um processo de formação direcionado a educadores e cuidadores com base neste trabalho. A formação inclui oportunidades para despertar a “musicalidade comunicativa” interna entre os participantes e está principalmente preocupada com o desenvolvimento pessoal, empatia e bem-estar. Usando atividades de corpo e voz, e inspirado na observação dos vídeos, o objetivo final da formação é preparar o caminho para “ouvir profundamente” os bebés e as crianças e enriquecer as interações com eles.

Palavras-chave: arte para a infância, desenvolvimento social e humano, musicalidade comunicativa

Mariana Vences¹
Miguel Barbosa²
Paulo Maria Rodrigues³
Helena Rodrigues⁴

^{1, 2, 4} CESEM/ NOVA FCSH, Portugal

² Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa, Portugal

³ INET-md/ Universidade de Aveiro, Portugal

^{3, 4} Companhia de Música Teatral, Portugal

¹ mvences@fcs.unl.pt

REFERENCES

- Gordon, E. (2000a). *Teoria de Aprendizagem Musical: Competências, conteúdos e padrões*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- Gordon, E. (2000b). *Teoria de aprendizagem musical para recém-nascidos e crianças em idade pré-escolar*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- Malloch, S., & Trevarthen, C. (2010). *Communicative musicality: exploring the basis of human companionship*. Oxford: Oxford University Press.
- Rodrigues, H., Rodrigues, P.F., Rodrigues, P.M., Vences, M. & Barbosa, M. (2018). Arte e educação para a primeira infância: o germinar da formação “Afinação do Olhar” In H. Rodrigues, P. F. Rodrigues & P. M. Rodrigues (Eds.), *Ecossistema InArte - Transformação Artística para o Desenvolvimento Social e Humano a partir da Infância* (pp. 282-294). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.