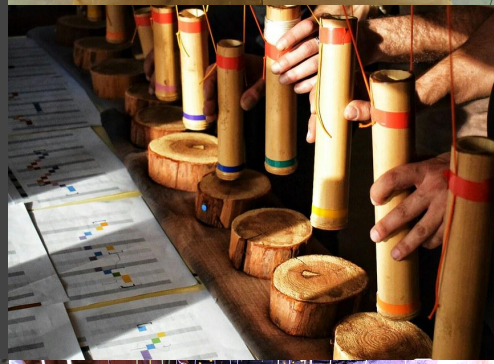
O Jogo Aberto

Música bem Ludificada

com Bitocas Fernandes

O Jogo Aberto é simultâneamente um projeto de pesquisa e um conjunto articulado de laboratórios em formato de “obra aberta” que servem o desenvolvimento pessoal e coletivo da criatividade. Assenta na convicção de que disponibilizando atividades diversificadas, dando oportunidades de escolha e liberdade na forma como cada um interage com o mundo, ganha-se curiosidade, entusiasmo e autonomia para explorar o mundo que nos rodeia.



Os 9 Módulos de O Jogo Aberto
Para o desenvolvimento lúdico-informal de músicos mais criativos e multidisciplinares

Ginásio Musical

Exploração dos super poderes performativos através do jogo musical

Fábrica de Jogos musicais

Criação de jogos performativos, conhecer melhor para que servem as regras e debate criativo em torno dos princípios de cidadania.

CantoFala

Música enquanto linguagem e a linguagem enquanto música. O poder das linguagens inventadas, do trauteio e das lenga-lengas.

Viagem ao Centro do Som

Construção de instrumentos musicais e de instalações interativas. Conhecer os materiais e como produzem som.

Música para tudo o que mexe

Novos olhares sobre música, espaço e movimento. O potencial músico-reativo a tudo o que nos rodeia.

Estratégia Musical

Música interpessoal e desenvolvimento de super poderes (skills), improvisação ludificada, dinâmicas performativas no coletivo e avatares musicais.

Miixer 3.0 e o Game-jockey (GJ)

Produção musical fora da caixa. Como tirar o máximo proveito da tecnologia áudio sem usar eletrónica. Pistas para facilitadores lúdico-musicais.

Orelhas para que te quero

A escuta ativa, a percepção sonoro-musical externa e interna, o sentido estético e anímico da música.

Tradições do Futuro

A importância da variedade na criação de contextos de exploração lúdica que ajudem desenvolver o potencial cognitivo, e aprender a pensar de forma mais flexível e adaptativa.

#JOGO #IMPROVISAÇÃO #COGNIÇÃO #CIDADANIA #INCLUSÃO #AMBIENTE

Não é só "possuindo" um instrumento que podemos explorar a música, nem só com um ensaiador para ser organizado, nem é só com textos se faz teatro, nem só com conhecimentos artísticos elaborados se fazer arte. É preciso fazer acontecer, experimentar o que somos e o que queremos questionar, com o que temos à mão e aí, no desenrolar da ação, se adquire o conhecimento e sensibilidades artísticas.

Através de metodologias alternativas, informais e lúdicas, e um punhado de objetos bizarros, os laboratórios de improvisação exploram rastilhos da interação grupal e da criatividade coletiva de forma a acelerar o processo de criação musical. E permite que todos, músicos e os que pensam que não são, possam participar em momentos de criação únicos e usufruir de uma viagem metafórica às tecnologias de produção áudio, sem eletrónica. Só diversão, música e criatividade.

Assente em princípios pedagógicos e sociais diferenciadores, O Jogo Aberto pretende contribuir para o desenvolvimento criativo da sociedade (motor, cognitivo e social) através de práticas lúdicas, colaborativas e pluridisciplinares, promovendo a liberdade, a experimentação criativa e a participação de todos.

Para quem procura:

Na criatividade

Novas ferramentas criativas e lúdicas.
Fantasiar, simular e descobrir no coletivo.
Conhecer mais sobre a relação entre música, improvisação e jogo.

Na terapia

Apetências para uma prática musical informal e descontraída.
Usar contextos lúdicos para desmontar bloqueios.
Promover o encontro com o estranho e o inesperado.
Aproveitar a música como um meio para a interação e socialização.

Na cultura, na didáctica e na cidadania

Abertura a novas linguagens.
Relacionar a música com todas as áreas de conhecimento.
Ruptura de pré-conceitos e abertura a novos paradigmas.
Reutilização de materiais, aproveitando dos recursos disponíveis.

O que promove este projeto?

Este projeto apoia-se nos princípios de que se aprende durante toda a vida e de que uma das melhores formas de o fazer é em contextos de interação lúdica pela liberdade de opções que disponibiliza. Por isso este projecto propõe atividades que usam o jogo como motor para o desenvolvimento pessoal e colectivo da criatividade com soluções personalizadas de forma a proporcionar, a cada participante e à sua comunidade, a aquisição de novas ferramentas e perspetivas para mudar o mundo à sua volta através da criatividade.

Em termos de conteúdos, este projeto promove a cidadania, a convergência de saberes, a promoção da criatividade, da cooperação, da curiosidade pelas diferenças, pelo sentido de partilha e respeito pelo ambiente, através da arte de jogar performaticamente.

Propõem-se assim novas perspectivas para o desenvolvimento da interculturalidade, aumenta a interação entre as pessoas e as ideias e gerar novas sinergias. As pessoas que jogam e brincam são mais espertas, mais seguras e confiantes, mais criativas e mais felizes.

Musicalidade inter e transpessoal | Criar, compor e manipular parâmetros musicais | Diversão no coletivo | Técnica, destreza e motricidade | Mudança de papéis e cooperação | Criatividade e cognição | Agilidade e flexibilidade corporal | Cidadania e autonomia | Reutilização e ambiente

Super Poderes em desenvolvimento

Sentir
Alargar a consciência sonora, corporal e simbólica.
Adaptabilidade a contextos informais.

Imaginar
Usar a imaginação e valorizar a espontaneidade.
Desenvolvimento cognitivo, pensamento ágil e mais criativo.

Pensar
Valorizar a forma de pensar de cada um e a diversidade de soluções.
Alargar a capacidade de antecipar situações.
Aprender a aprender de forma divertida e descontraída.

Explorar
Descobrir novas formas de exploração musical.
Alargar as capacidades de expressão músico-vocal.
Frexibilidade motora, cognitiva e social.

Criar
Criar jogos e outros contextos lúdicos
Criar materiais de apoio à experiência lúdico-musical

Interagir
Novas e variadas forma de interagir e interferir.
Realização criativa, pessoal e interpessoal.

O jogo é um fenómeno natural que desde o início tem guiado os destinos do mundo: ele manifesta-se nas formas que a matéria pode assumir, na sua organização em estruturas vivas e no comportamento social dos seres humanos.

Manfred Eigen

Um velho paradigma necessita sempre ser revisto. O acto de criar novos jogos, mais do que a participação neles muda o ponto de vista sobre tudo quanto nos rodeia, melhora a compreensão da complexidade e desenvolve as nossas mais profundas capacidades criativas e o entusiasmo pelo acto de experimentar. Diria, lúdico ao quadrado

Bitocas Fernandes

Bitocas Fernandes

Facilitador criativo, criador de jogos, performer, pedagogo e criador de contextos de aprendizagem em interação lúdica.

Nasceu em 1968, numa família de músicos. Cedo descobriu as afinidades entre a música e outras áreas do conhecimento. Estudou no Conservatório de Música de Aveiro e na Escola Profissional de Música de Espinho mas, foi de forma autodidata que desenvolveu as suas pesquisas pedagógico-musicais. Experimentalista, pedagogo e facilitador, ao longo dos anos desenvolveu uma metodologia muito pessoal para abordar uma prática musical mais criativa gerando contextos para a informalidade através do lúdico. Os seus métodos encontram-se espelhados no projecto O Jogo Aberto que envolve design de jogos, laboratórios temáticos e eventos interativos. Em Águeda, co-fundou com seus irmãos a d'Orfeu Associação Cultural, criou o AparqA! – Centro Criativo da Alta Vila (2008-2011) e atualmente é membro fundador da Glocalmusic, cooperativa para o desenvolvimento da música criativa, criada em 2016 através da qual colabora com várias instituições promovendo iniciativas que misturam arte e ludicidade.

+info: BitOcas Fernandes em 6 dimensões | www.bitocasfernandes.wordpress.com

Glocalmusic

Bitocas Fernandes é membro fundador da Glocalmusic, com a qual desenvolve parte do seu trabalho, articulando ideias e criatividade com outros artistas.

A Glocalmusic, grémio para o desenvolvimento da música criativa, está constituída como cooperativa e tem já atividade em vários pontos do país, fazendo florescer redes entre aqueles que querem tornar a música e a criatividade uma ferramenta de experimentação e descoberta acessível a todos. É uma agremiação de fazedores de cultura – músicos e artistas, criadores, pesquisadores e formadores que se dedicam ao desenvolvimento da criatividade musical, entendida como liberdade criativa total, porquanto a criatividade radica na liberdade e é o seu garante.

+info: www.glocalmusic.org

d'Orfeu

Bitocas Fernandes é membro fundador da d'Orfeu e colabora regularmente com a associação. Foi também na d'Orfeu que desenvolveu e pôs em prática muitas das suas estratégias artísticas e criativas. Esteve, ora criando ora apoiando, no início de algumas iniciativas que ainda hoje existem e sempre que possível abraça novos desafios lançados pela associação que ajudou a criar com os seus irmãos e amigos.

+info: www.dorfeu.pt

https://bitocasfernandes.wordpress.com/

https://www.facebook.com/bitocas1

Vídeos no Youtube

Fotos no Flickr

vitoscar@gmail.com

966 264 348

O Jogo Aberto

Parceiros habituais

Glocalmusic

apem

ACADEMIA PORTUGUESA CULTURA SOLIDARIEDADE ÁGUEDA

IMC Internationale Musikcamps Oberwesel

ASTA teatro e outras artes

museudobrincar

PÉDEXTUMBO