

8º Congresso de extensão universitária da UNESP

"Diálogos da Extensão:
do saber acadêmico à prática social"

Realização:
unesp
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"
PROEX
PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Qual é a dança do IAdança?

Kathya Maria Ayres de Godoy, São Paulo, Instituto de Artes, DACEFC, kathya.ivo@terra.com.br; Ítalo Rodrigues Faria, São Paulo, Instituto de Artes, PPGArtes, artescoreograficas@gmail.com

Eixo: Direitos, Responsabilidades e Expressões para o Exercício da Cidadania

Resumo

O IAdança – Grupo de Dança do Instituto de Artes da UNESP foi criado em 2005 e objetiva desenvolver e apresentar pesquisa em dança contemporânea com foco nos processos de criação, formação e investigação artística científica. O processo criativo gera obras coreográficas que compõem o repertório do grupo e são apresentadas em eventos culturais. Através de processo seletivo (entrevistas, disponibilidade, perfil), alunos de graduação (dos cursos de bacharelado e licenciatura em arte nas diferentes linguagens), pós-graduação, professores e pesquisadores, tanto da UNESP como de outras instituições e comunidade, fizeram ou fazem parte do grupo. Como se articula as ações do Grupo de Pesquisa Dança, Estética e Educação – GPDEE, no desenvolvimento projetos coletivos e individuais de pesquisa, produz trabalhos científicos, fruto da reflexão de seus integrantes, tanto em formato teórico como em produção artística audiovisual (videodança, produção e publicação de três livros digitais, etc) e organiza eventos artísticos culturais científicos. Nesse sentido promove a difusão e formação de público na área artística e educacional.

Palavras Chave: *dança, ação cultural, processo de criação*

Abstract: The IAdança - Dance Group of UNESP Art Institute was established in 2005 and aims to develop and present research in contemporary dance focusing on processes of creating, training and scientific artistic research. The creative process generates choreographic works that make up the group's repertoire and are presented in cultural events. Through a selection process (interviews, availability, profile), undergraduates (the bachelor's degree in art and in different languages), graduate, teachers and researchers, both UNESP and other institutions and the community, have been or are part of the group. As articulates the actions of the Dance Research Group, Aesthetics and Education - GPDEE, developing collective and individual research projects, produces scientific works, the result of reflection of its members, both in theoretical format as in audiovisual artistic production (video dance, production and three publishing digital books, etc.) and organizes scientific cultural artistic events. In this sense promotes awareness and public education in artistic and educational area.

Keywords: *dance, cultural action, processes of creating*

Introdução

O IAdança – Grupo de Dança do Instituto de Artes da UNESP foi criado em 2005 e na ocasião seu objetivo era a estruturação de um grupo de dança que iniciasse a construção de um repertório de coreografias que representasse o IA dentro da UNESP.

Passado dez anos de intensa atividade, o grupo hoje, se preocupa em desenvolver e apresentar obras derivadas de pesquisa em dança contemporânea com foco nos processos de criação, formação e investigação artística científica, dentro e fora da UNESP.

Isso é possível porque se vinculou ao Grupo de Pesquisa Dança: Estética e Educação - GPDEE, certificado pelo CNPq, e tem empreendido esforços no oferecimento de cursos de formação continuada para comunidade e organização de eventos culturais em que além de dançar e receber outros grupos de dança no IA, estabelece diálogos com o público. Essa, que é uma das muitas ações realizadas, permite difundir o trabalho e alcançar uma das metas do projeto que é a integração constante entre extensão, ensino e pesquisa.

O IAdança se divide em três Núcleos. O Núcleo Contemporânea, o INCENA e o Poéticas Corporais. Cada qual possui uma perspectiva diferenciada no processo de criação em dança. Atualmente, o N. Poéticas Corporais, dedicado as danças populares, não se encontra ativo por conta do corte de bolsas e verbas. O Núcleo INCENA tem uma linguagem entrelaçada ao balé, por isso suas obras são coreografadas e os participantes tem que necessariamente conhecer balé clássico e o Núcleo Contemporânea tem um

8º Congresso de extensão universitária da UNESP

"Diálogos da Extensão:
do saber acadêmico à prática social"

Realização:

estreitamento com a Dança Teatro e portanto suas obras possuem forte ação dramática. Neste texto, relato o trabalho desenvolvido no ano de 2014 no N. ContemporanIA.

Objetivos

Neste ano, o Núcleo teve como objetivo aprofundar o processo de criação de 2013 visando produzir pesquisas, experimentos corporais com atividades práticas, discutir criação em dança contemporânea, além de se apresentar em diversos locais no IA e também para a comunidade externa.

Material e Métodos

O IAdança, é coordenação por mim - Kathya Maria Ayres de Godoy e desde 2008, tem orientação coreográfica de Ítalo Rodrigues Faria, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Artes do IA.

No geral, o N. ContemporanIA, é constituído por estudantes dos cursos de Artes do IA/UNESP (Artes Visuais, Artes Cênicas e Música) e pela comunidade em geral que, nem sempre estão diretamente ligados a arte (alguns são pedagogos, psicólogos, educadores físicos), como também pesquisadores ou aspirantes a pesquisadores – mestrado e doutorado no IA, mas são pessoas com alguma formação em dança (formal ou informal); e têm em comum o desejo de conhecer e aprofundar seus saberes na área de Dança junto ao projeto de extensão.

No IA/UNESP, sediado no *campus* de São Paulo, o grupo ocupou o laboratório de dança (sala 503), durante o primeiro e segundo semestres, se reunindo duas vezes por semana (das 14hs às 17hs nas quartas e sextas-feiras).

Nesse período, o processo de criação se atrelou ao projeto de doutoramento de Ítalo, "Dança e fruição: uma abordagem da experiência estética na pós-modernidade", cuja investigação é pautada na perspectiva artística. Este trabalho apresenta uma abordagem da Experiência Estética, tendo como campo de estudo a dança e fruição na cidade de São Paulo, sobre o fazer artístico e seus diferentes modos de discussão, visando analisar e refletir sobre as relações estabelecidas pela obra de dança no momento da fruição, tendo como foco a **experiência estética** que se desenrola sob o olhar do apreciador/fruidor, ou seja, o público.

Além disso, na busca por reflexões sobre procedimentos artísticos e criação em dança contemporânea, buscamos (Ítalo e coordenação) estratégias motivadoras para os integrantes do grupo no que diz respeito a escolha de temas para as montagens de obras artísticas, vivências corporais, palestras, seminários e congressos e produção artística. Também incentivamos o intercâmbio com entidades parceiras do projeto de extensão tais como: Universidade Paulista de Artes - FPA, Comunidade Acadêmica e escolas na cidade de São Paulo.

Resultados e Discussão

O início dos trabalhos

Em 2014, o grupo sofreu mudanças de horário, conforme já mencionado acima, porque houve ampliação na estrutura de cursos oferecida pelo Instituto de Artes da Unesp com a abertura de curso Licenciatura em Artes Cênicas no período noturno.

Com isso todo os encontros que eram a noite, passaram a ocorrer no período da tarde e alguns participantes do grupo no ano anterior não puderam retornar, sendo necessário abertura de inscrições para ingresso de novos membros no começo do semestre.

Dessa forma o grupo se renovou mais uma vez com a participação de novos integrantes: alunos da comunidade acadêmica IA/UNESP, da comunidade de São Paulo (professores, pedagogos, etc), das instituições parceiras: alunos do curso de Licenciatura em Dança da Faculdade Paulista de Artes.

Escolhas

Para a escolha do elenco, primeiramente foi colocado no site do Instituto de Artes da Unesp, uma nota explicativa informando a abertura de inscrições para ingresso no grupo IAdança por meio de uma audição pública.

Os critérios de seleção para participar do grupo IAdança-Núcleo ContemporânIA foram relacionados aos interesses e disponibilidades das pessoas que compareceram na audição, levando em conta as condições propostas para participar de um grupo de extensão universitária. Tais condições foram expostas aos participantes para que os mesmos pudessem escolher entre continuar ou não com o processo de seleção. Logo após, houve uma aula prática de dança contemporânea para que esses interessados pudessem conhecer um pouco do trabalho, assim como o projeto coreográfico para o ano de 2014.

8º Congresso de extensão universitária da UNESP

"Diálogos da Extensão:
do saber acadêmico à prática social"

Realização:

unesp

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JULIO DE MESQUITA FILHO"

PROEX
PROGRAMA DE EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA

Tendo em vista a preocupação com as interrelações com o projeto de doutoramento de Ítalo no que diz respeito a experiência estética vivenciada pelo bailarino intérprete e o olhar do público diante da obra, a proposta visou o resgate do repertório apresentado no ano anterior inspirado na obra do artista plástico José Leonilson com o intuito de trazer à tona nuances e tessituras desse artista.

Leonilson foi um homem forte, otimista, enxergava um mundo sem fronteiras à sua frente; se autodenominava "homem peixe", cheio de vida para cruzar oceanos, imerso em um mundo de contradições, buscando na sensibilidade da sua arte o retrato de um universo pessoal. O oceano, as poesias, os amores platônicos, a vontade de dizer "eu te amo" ao próximo, suas paixões, sua indignação e inconformidade, sua realidade, o faziam expressar em cores, desenhos e poemas sua visão contemporânea do cotidiano.

Considerava-se um cigano, inquieto, em busca de uma nova vida, "uma vida muito mais legal..." (Leonilson, s/d). Ao mesmo tempo em que se sentia frágil, também se considerava forte. Via na sua obra um ancoradouro, porto seguro em que podia expressar sua vontade de viver, de seguir em frente apesar da doença.

Ele via na pintura, nos desenhos, seus bordados, um caminho, uma ponte para libertação, para seu posicionamento político diante das agruras do cotidiano. Ele buscava superação, ao mesmo tempo em que tinha na sua obra uma voz potente, com toda a carga, dores, recompensas, responsabilidades que se espera de um artista contemporâneo. Defendia, por meio de seus manifestos íntimos, sua arte autobiográfica, os oprimidos, os índios, os homossexuais, as mulheres, enfim, todos os que sofriam algum tipo de discriminação.

Por isso, buscamos conexões entre as artes visuais, plásticas, música e a dança, a fim de que neste encontro houvesse uma investigação das diferentes maneiras para construção de uma obra multidisciplinar envolvendo as linguagens artísticas destinadas a apreciação estética conectada às questões da arte contemporânea.

Mas com um diferencial que foi dançar em sítios específicos, ou seja, *site specific*. Isso significou transformar a obra a cada apresentação no sentido de adaptá-la aos diversos espaços e a diferentes públicos. Um grande desafio de experimentação.

Inicialmente, durante nos encontros semanais, os ensaios/experimentações corporais foram divididos em duas partes: na primeira, técnica de dança moderna (Técnica Limón) e técnica do contato improvisação (estabelecidos por Steve Paxton); além do trabalho de conscientização corporal baseada na bibliografia de Béziers (1992). A segunda parte da aula foi dedicada a retomada e aprofundamento do processo de criação artística da obra coreográfica embasada na obra de Leonilson.

Aspectos do processo de criação

Os aspectos e objetivos do processo de criação se pautam: 1. Desenvolvimento da capacidade dos participantes em se expressar por meio do movimento; 2. Discussão e debates sobre o tema proposto e os processos de criação em dança contemporânea; 3. Possibilitar os recursos necessários para discutir seus projetos de pesquisa relacionando-os aos propósitos do Grupo IAdança, interagindo com as linhas de pesquisa do GPDEE; 4. Oferecer noções de consciência corporal, organização e reeducação do movimento viabilizando o desenvolvimento das potencialidades expressivas do corpo; 5. Participar de um processo de criação coletiva em dança contemporânea durante os encontros do grupo, além de se apresentar em espetáculos de dança propostos pela coordenação do grupo; 6. Ao final do semestre, confeccionar relato reflexivo sobre todo o processo de preparação corporal e processos de criação do Grupo IAdança.

Com isso, tais objetivos levou o grupo: a) refletir sobre os motivos que levam cada bailarino intérprete a dançar, partindo da análise da importância cultural e social do trabalho desenvolvido, produzindo com isso reflexões sobre os processos de criação do grupo IAdança, além dos espetáculos apresentados e mencionados no site da UNESP disponível em <http://www.ia.unesp.br/#!/pesquisa/grupos-de-pesquisa/danca-estetica-e-educacao/projetos-permanentes--nucleo-contemporania/>; b) produzir pesquisa em dança contemporânea com a criação de relatórios científicos e projetos de iniciação científica, monografias e projetos em programas de pós-graduação; c) desenvolver processos de criação em dança contemporânea, cujos resultados foram apresentados ao público em diversas datas e locais do ano de 2014.

Resultados

Apresentações do Grupo IAdança - Núcleo Contemporânea - Título da obra: **Leonilson: bordados, desenhos & pinturas...** Locais das quatro apresentações: 1) Instituto de Artes Unesp – São Paulo, nos dias 22 de maio - Teatro Reynuncio Napoleão de Lima no evento 5ª em Dança - Isso é dança? Criação. Obra. Público; 2) Faculdade Paulista de Artes - Espaço de Convivência e Térreo - dia 05 de dezembro - manhã e noite no evento Mostra de Dança e Cultura Digital; 3) Instituto de Artes Unesp – São Paulo, no dia 04 de novembro - Teatro Reynuncio Napoleão de Lima.

8º Congresso de extensão universitária da UNESP

"Diálogos da Extensão:
do saber acadêmico à prática social"

Realização:

unesp

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JULIO DE MESQUITA FILHO"

PROEX
PROJETO DE EXTENSÃO CURRICULAR

Vale dizer que foram oferecidas três oficinas de dança educativa para arte educadores, bailarinos, profissionais e artistas do corpo pelos integrantes do IAdança em conjunto com os membros do GPDEE. Nessas oficinas recebemos uma média de 45 pessoas da comunidade.

Também é preciso destacar a Iniciação Científica DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO POR MEIO DA EDUCAÇÃO SOMÁTICA da bolsista PROEX, Tathianne Yates Medeiros de Oliveira, no qual estuda a dança e a educação somática a fim de desenvolver um trabalho de consciência corporal com o coletivo IAdança.

Conclusões

Portanto, o IAdança vem se solidificando como uma referência dentro do espaço universitário e artístico do estado de São Paulo. As obras apresentadas sinalizam a construção de uma linguagem própria e diferenciada de dança que é multi e pluri cultural. As linguagens artísticas se entrelaçam em cena e oferecem um trabalho de excelente qualidade técnica. Isto é comprovado por meio das reportagens, entrevistas concedidas e participação em eventos midiáticos. Também temos apresentado trabalhos científicos nos congressos, uma vez que os pesquisadores do GPDEE atuam em parceria com o IAdança e dialogam com este campo fértil de pesquisa ação. Trata-se de várias publicações na área, basta acessar a pg do GPDEE <http://www.ia.unesp.br/#!/pesquisa/grupos-de-pesquisa/danca-estetica-e-educacao/e-do-diretorio-dos-grupos-de-pesquisa-do-cnpq>

<http://dgp.cnpq.br/diretorioc/html/lider/index.jsp?id=3508130169268695&codrh=K4798330J4>

Agradecimentos

A Vice direção, Direção, professores e funcionários do IA por serem sensíveis a um projeto dessa natureza viabilizando recursos materiais e imateriais.

A PROEX pelo apoio.

Bibliografia

BERTAZZO, Ivaldo. **Cidadão Corpo**: identidade e autonomia do movimento. São Paulo: Summus Editorial, 1998.

BÉZIERS, Marie-Madeleine, PIRET, Suzane. **A coordenação motora**: aspecto mecânico da organização psicomotora do homem. Tradução por Ângela Santos e ver. téc. Lúcia Campello Hahn. São Paulo: Summus, 1992.

BOURCIER, Paul. **História da Dança no Ocidente**. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 1987.

FARIA, Ítalo Rodrigues. **A dança a dois**: processos de criação em dança contemporânea. 2011. 175f. Dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Artes, Instituto de Artes da UNESP. São Paulo, SP.

GODOY, Kathya Maria Ayres de Godoy (org.). **Experiências Compartilhadas em Dança**: Formação de plateia. São Paulo: Instituto de Artes de Unesp, 2013. 115p. 1ª Edição.

LABAN, Rudolf. **Domínio do movimento**. São Paulo: Editora Summus, 1971.

LAGNADO, Lisette. **Leonilson**: são tantas as verdades. 1ª ed. São Paulo: Projeto Leonilson, SESI, 1995.

LIMÓN: JOSÉ LIMÓN DANCE FOUNDATION. Acclaimed for its dramatic expression, technical mastery and expansive, yet nuanced movement, the Limón Dance Company illustrates the timelessness of José Limón's work and vision. Disponível em: <<http://limon.org/>>. Acesso em: 24 de julho de 2012.

MESQUITA, Ivo. **Introdução. Leonilson**: use, lindo, eu garanto. 2ª ed. São Paulo: Projeto Leonilson /Cosac & Naify, 2006.

PALLANT, Cheryl. **Contact Improvisation**: An Introduction to a Vitalizing Dance Form. North Carolina-USA: Publishers McFarland & Company, Inc, 2006.

PAXTON, Steve. **Material for the Spin**: a movement study. Brussels: Contredanse, 2008.

RODRIGUES, Graziela. **Bailarino-Pesquisador-Intérprete**: Processo de Formação. Rio de Janeiro: Funarte, 1997.

SILVA, Eliana Rodrigues. **Dança e pós-modernidade**. Salvador: EDUFBA, 2005.