

Aula 5

Atividades Rítmicas e Expressivas

Profª Katiuscia Mello Figueróa

Conversa Inicial

Introdução à coreografia

- Manifestação da dança em várias situações nas diversas culturas
- Nesta aula:
 1. Coreografia
 2. Processo coreográfico
 3. Composição coreográfica
 4. Recursos coreográficos
 5. Modelo para composição coreográfica

Coreografia

Definição

- Estrutura lógica de organização de movimentos em nível espacial capaz de expressar, a partir de uma estrutura musical, mensagens concretas e abstratas de acordo com o ideário do coreógrafo (Garcia; Haas, 2006)

- Dança *versus* composição coreográfica
- Não são sinônimos
- Complementam-se e se inter-relacionam
- Composição coreográfica: representa uma possibilidade de manifestação e um processo de aprendizagem da dança

- Ênfase ao produto final de um processo artístico e educacional
- Encobre o caminho percorrido pelos sujeitos no processo e as relações que constituem o ato de educar
- Concursos competitivos de dança – avaliam o produto
- Produto comercializável – rápida elaboração e consumo e de fácil digestão

COMPOSIÇÃO COREOGRÁFICA

VIVÊNCIA ORIGINAL

Sujeito se move de forma singular e inédita.

Criar e expressar: inseparáveis, relacionam-se de forma intensa e significativa.

FORMA UNILATERAL

Coreógrafo/professor dirige a construção pela reprodução de movimentos configurados e formatados.

Enfatiza a técnica.

Processo coreográfico

- Existência de etapas ou fases em que o professor/coreógrafo está:
 - Organizando ideias/temas
 - Escolhendo um repertório musical e/ou estudando e vivenciando a música a ser interpretada e dançada
 - Criando e elaborando os movimentos que, em sequência definida, formam a coreografia

- Tempo da coreografia não é exato, e depende de:
 - Metodologia e estratégia adotadas pelo coreógrafo
 - Nível de desenvolvimento dos alunos/bailarinos
 - Experiência dos alunos/bailarinos
 - Estilos de dança e objetivos

- Fatores relevantes para a criação coreográfica
 - Faixa etária dos alunos/bailarinos
 - Tema
 - Nível de desenvolvimento cognitivo e social
 - Objetivos dos alunos/bailarinos
 - Objetivos do professor/coreógrafo
 - Número de alunos/bailarinos
 - Nível técnico dos alunos/bailarinos

- Movimentos
- Estilo de dança
- Espaço
- Figurino
- Elementos cênicos
- Potencial criativo, imaginativo e original
- Contextualização com valores ideológicos
- Dimensão estética e expressiva
- Vocabulário artístico (Garcia; Haas, 2006)

Composição coreográfica

- Três elementos constituintes
 - Movimento humano
 - Técnica
 - Expressividade

Movimento humano

- Na EF – padrões, treinamento especializado e precoce
- Evolução no esporte: movimento cada vez mais estereotipado e mecânico
- Na coreografia: constituição simbólica, significativa OU reprodução alienada e competitiva
- Forma de diálogo: movimento + subjetividade
- Desportivização da dança

Técnica

- Presente em diversos aspectos da vida: conjunto de regras apto a dirigir eficazmente uma atividade qualquer
- Modernização: supervalorização da técnica
- Na dança: domínio de determinado estilo de dança, dotado de formas prontas e específicas de movimento
- Se sobrepõe à experiência estética na dança
- Realização instrumental e mecanizada de movimentos com vistas ao produto final

- Técnica na composição coreográfica

- Não pode ser conceituada e praticada apenas para representação específica de movimentos
- Deve representar um fundamento presente nos movimentos artísticos na coreografia – algo que se fundamenta no movimento significativo e expressivo

Photobrutto/shutterstock

Master 1305/shutterstock

Chaoos/shutterstock

Expressividade

- Presente na vida humana, no comportamento
- Corpo: espaço de expressão, comunicação
- Na coreografia: a expressividade dos sujeitos dá vida a ela
- Ato de representar e se expressar: intimamente ligado a o que os sujeitos viveram, vivem ou viverão

- Artista traduz suas próprias emoções
- Movimentos técnicos, reproduzidos de forma repetitiva e mecanizada: não melhoram a técnica do dançarino, pois não remontam a intenção ao ato expressivo

Jack Q/shutterstock

Recursos coreográficos

Posições e figuras

- Coluna
- Fileira
- Círculo
- Cruz
- X

Ivsky/shutterstock

Africa studio/shutterstock

Sergey novikov/shutterstock

- Diagonais
- Quadrados
- L
- W
- V
- Triângulo

Técnicas

- **Cânone:** sequencial, efeito de onda; pessoas que realizam o mesmo movimento, um após o outro

Sfrolou/shutterstock

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=rCP853Y64D>

Jack O/shutterstock

- **Espelho:** mesmo movimento realizado de forma espelhada, pode ser frontal, lateral, diagonal

- **Níveis:** mesmo movimento em diferentes níveis (médio, alto, baixo)
- **Sombreamento:** um atrás do outro executando o mesmo movimento

Jack O/shutterstock

- **Unísono:** todos fazem o mesmo movimento ao mesmo tempo
- **Contraste simultâneo:** movimentos ou sequências de movimentos diferentes, realizados ao mesmo tempo ou um após o outro
- **Posição final**

Modelo para composição coreográfica

Modelo para composição coreográfica – bloco musical

	32 tempos ou um bloco musical (Introdução: 8 compassos de 4T em instrumental. Cada risco representa 8T [pulsos], isto é, 2 compassos de 4T). Ex.: pode ser feita uma entrada caminhando no pulso da música, rolamentos utilizando o solo, exploração rítmica corporal etc.
 	64 tempos ou 2 blocos musicais (vocal: pode-se destacar algo). Movimentação com exploração espacial, nível alto, médio ou baixo etc.
 	É possível elaborar algo especial, de acordo com o que a música representa.
 	Refrão: pode-se colocar um movimento de destaque, de acordo com os instrumentos. Geralmente o refrão é a parte forte da música.

- **Mapeamento musical:** contar número de pulsos, compassos, frases e blocos musicais para facilitar a elaboração das coreografias
- **Criar frases (sequências de movimentos) a partir das frases musicais**
- **Escrever e desenhar coreografia**

Na Prática

- Axé
- Baião
- Balé
- Bolero
- *Break*
- Bumba meu boi
- Carimbó
- *Country*
- Coco

- Dança de roda
- Dança de rua
- Dança do ventre
- Fandango
- Flamenco
- Forró
- Frevo
- *Funk*
- Gafieira

- *Hip hop*
- *Jazz*
- Jongo
- Lambada
- Maracatu
- Maculelê
- Merengue
- Polca
- *Pole dance*

Finalizando

- A coreografia é uma estrutura organizada de movimentos capaz de expressar mensagens de acordo com os objetivos do coreógrafo
- O processo coreográfico obedece etapas e há alguns fatores relevantes que devem ser considerados

- A composição coreográfica é constituída por três elementos básicos: movimento, técnica e expressividade
- Temos como recursos coreográficos as posições ou figuras e as técnicas
- É necessário fazer um mapeamento musical (contar número de pulsos, compassos, frases e blocos musicais) para facilitar a elaboração das coreografias

Referências

- GARCIA, A.; HAAS, A. N. Ritmo e dança. Canoas: Ed. da ULBRA, 2006.