

**Processo de criação dos alunos do Curso de Pós-graduação *Lato Sensu*
Especialização em Teatro Musicado da Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro –UNIRIO**

Enamar Ramos

Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas-UNIRIO

Professora Adjunta – Doutor em Teatro – UNIRIO

Resumo: A comunicação é o relato de como as aulas da disciplina Técnicas Integradas I e II e a montagem final do Curso de Pós-graduação *Lato Sensu* Especialização em Teatro Musicado da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro transformaram-se num laboratório de pesquisa e criação cênica. O trabalho enfatiza uma proposta corporal-vocal construída com base no conhecimento corporal e na expressividade do corpo na dança e no canto visando uma integração entre canto/dança/atuação. A coreografia resultante do jogo corporal aliado à música, vinculados à intenção dramática deram o caráter criador ao trabalho apresentado. As ações foram ligadas sempre a uma prática do dançar/cantar/atuar, sem perder de vista a exploração do ambiente e a ocupação do espaço de acordo com a finalidade da ação cênica.

Palavras-chave: Teatro Musical, Teatro Musicado, Corpo e voz, Dança e Canto, Dança.

Um pouco da história do curso

O Curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* em Teatro Musicado é um curso eminentemente prático nascido do curso de extensão Movimento e Voz do Projeto de Extensão Núcleo de Investigação Corpo e Voz do Departamento de Interpretação da Escola de Teatro. Tem por objetivo desenvolver um trabalho conjunto reunindo professores de corpo, voz e interpretação. É um projeto destinado aos profissionais de Artes Cênicas (das escolas de formação de ator), de Dança (bacharelado e licenciatura em Dança) e Canto (bacharelado e licenciatura em canto). Tem como objetivo principal integrar, co-articular e complementar os conteúdos ministrados nos três cursos de graduação – Teatro, Canto e Dança – visando formar um profissional capaz de atuar em musicais. Pretende também ampliar o vínculo entre os Cursos de Bacharelado em Artes Cênicas e Bacharelado em Canto do Centro de Letras e Artes da UNIRIO.

O Departamento de Interpretação, departamento da Escola de Teatro onde está alocado o curso, sempre se destacou por sua participação tanto no campo da Pesquisa como no campo da Extensão. O Curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* - Especialização em Teatro Musicado - é fruto de uma trajetória de Projetos de Pesquisa que, desde 1997, preocupam-se com trabalhos corporais utilizados na formação de atores, mas um trabalho que não se desvincula com a preparação vocal. A partir de 2000, professoras de Voz e Corpo (Enamar Ramos e Marly Santoro de Brito) direcionaram sua pesquisa para um aquecimento corporal e vocal para atores e, a partir de 2005, voltaram-se mais especificamente para um trabalho de movimento e voz, incluindo voz falada e cantada, com

a participação, além dos professores do Departamento de Interpretação (Enamar Ramos e Domingos Sávio de Oliveira) de um professor do Instituto Villa-Lobos Prof. Helder Parente).

Para ampliar o escopo transdisciplinar desta proposta, aliou-se aos estudos de corpo e voz para as artes cênicas a experiência e formação da professora Mirna Rubin, do Departamento de Departamento de Canto e Instrumentos de Sopro, do Instituto Villa-Lobos, do Centro de Letras e Artes, inaugurando-se uma necessária parceria entre as instituições, de modo a ampliar a competência instalada do curso.

A participação de professores das duas Escolas – Música e Teatro – que, isoladamente, já buscavam direcionar seus trabalhos visando suprir essa lacuna, confere um maior amadurecimento e qualidade ao Curso de Pós Graduação *Lato Sensu* – Especialização em Teatro Musicado.

É importante lembrar que o trabalho corporal no teatro, que vem se firmando como importante para o ator nos últimos quarenta anos teve início com um musical *A ópera dos 3 vinténs* B.Bretch e K Weill. A estréia, em 1967, com direção José Renato, contou com a participação de Klauss Vianna e Angel Vianna e deu início a uma série de experimentos que resultaram numa linha pedagógica empregada na formação de atores e bailarinos. Adicionar a este aprimoramento corporal o aprimoramento vocal, aliado aos conteúdos das aulas de Interpretação Teatral, acreditamos ser um complemento de excelência para todos os que de interessam por essa gênero de teatro. Uma especialização de profissionais, fundamentada numa visão prática, pluridisciplinar e transdisciplinar, com base na integração e co-articulação dos conteúdos trabalhados nos cursos de graduação nos parece uma proposta adequada.

O Curso propriamente dito e o processo criativo dos alunos

O currículo, composto pelas disciplinas: Alongamento&Flexibilidade&Respiração Dança I e II , Canto I, II e III, Atuação I,II e III, Anatomia e Fisiologia do corpo e da voz, Repertório, Técnicas integradas I e II e Leitura Dinâmica, foi pensado em função das necessidades do ator de musical.

Em algumas disciplinas optamos pela participação criativa dos alunos no processo. Técnicas integradas, por exemplo - numa primeira etapa foi pensado usar o material trabalhado nas aulas de Dança e de Canto, mas devido às circunstancias que se apresentaram optamos por uma criação dos próprios alunos. Essa disciplina destinava-se a fazer a ligação entre canto, dança e atuação. Deixamos livre a escolha da música que seria coreografada. A turma foi dividida em três grupos e cada um fez a sua escolha. Como o foco do período era Musical Americano todos escolheram trechos de musicais americanos – Cell block tango (Chicago), Rase the roof (Wild Party) e I could have dance (My fair lady). Depois da escolha da música partiram para coreografar. Uns optaram por ver o musical e adaptar a

coreografia usando sugestões dos integrantes do grupo (Chicago). Outros fizeram a escolha por uma coreografia totalmente original (Wild Party) e outros mais por uma movimentação cênica (My fair lady). Durante o processo várias seqüências foram propostas e selecionadas até encontrarem a forma final. Feita a coreografia veio a parte final – unir dança e canto. Esse tipo de trabalho foi dando a cada grupo em geral e a cada participante em particular uma visão das dificuldades na composição da coreografia, não só no que diz respeito a essa coordenação entre canto, dança e interpretação, como também da disponibilidade corporal de cada um, o que ainda deveria ser trabalhado e como adequar as seqüências dançadas ao material cantado. Esta descoberta precisava ser feita ainda durante o curso para que pudesse ser trabalhada. No caso em questão, a música não poderia ser alterada a adequação deveria ser feita na dança que era onde, na verdade, para onde estava sendo dirigido o processo de criação.

Na disciplina Técnicas Integradas II, pela necessidade de um trabalho de canto em conjunto, foi dado aos alunos um pout-pourri de músicas de carnaval com arranjo do professor Josimar Carneiro. Inicialmente foi feito um trabalho na aula de Canto III com a professora Marina Considera (distribuição das vozes) e depois levado para a aula de Técnicas Integradas II para ser coreografada pela professora Sueli Guerra. O processo criativo de cada um foi a descoberta de um do modo de fazer essa integração dos conteúdos dentro do próprio corpo sem perder a qualidade em nenhum dos dois – canto e dança. Em Técnica integrada I, como a coreografia era feita pelos próprios alunos, muita coisa era eliminada pela dificuldade encontrada. Já em Técnicas Integradas II, coreografia e música estavam prontas e cada um tinha que descobrir como resolver os problemas que aparecessem dentro do próprio corpo.

Para encerramento o curso foi proposto, depois de uma série de discussões, a montagem do Circo Místico de Chico Buarque e Edu Lobo inspirado num poema de Jorge de Lima. Um roteiro inicial foi criado professora de Atuação III, Claudia Ventura e levado aos alunos para ser finalizado.

Nesta etapa do processo, pela grande participação de cada um dos alunos, criou-se uma grande conexão entre os participantes. Um trânsito entre ser agente e paciente promoveu uma conectividade para a criação da cena fazendo com que descobrissem jeitos de se relacionar não só com o canto e a dança, mas com o outro. Surgiram os líderes eventuais, que já haviam aparecido nos trabalhos de Técnicas Integradas, mas todas as decisões eram tomadas em conjunto. Além de surgirem movimentos novos apareceram também cenas não planejadas. A criação fez com que todos estivessem num estado de prontidão/atenção/alerta corporal onde escuta e prontidão para a ação e para o outro eram fundamentais. Isso criou um espaço para a produção do conhecimento esperado.

Alguns alunos do curso montaram espetáculos que foram apresentados no circuito comercial colocando em prática os conhecimentos adquiridos durante o curso.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALEXANDER, Gerda. *Eutonia: um caminho para a percepção corporal*. São Paulo: Martins Fontes, 1983.
- BROWN, Oren L. *Discover your voice*. How to develop healthy voice habits. London: Singular Publishing Group, Inc., 1996.
- CHENG, Stephen Chun-Tao. *O tao da voz*. Trad. Ana Cristina Nyström. Rio de Janeiro: Rocco., 1999.
- DASCAL, Miriam. *Eutonia: o saber do corpo*. SP: SENAC São Paulo, 2008.
- FELDENKRAIS, Moshe. *Consciência pelo Movimento*. SP: Summus, 1977.
- _____. *Vida e Movimento*. SP: Summus, 1988.
- GROTOWSKI, Jerzy. *Em busca de um teatro pobre*. 3ª ed. Tradução de Aldomar Conrado. RJ: Civilização Brasileira, 1987.
- FRANCA, Ana Beviláqua Penna. *Apoteoses corporais a presença do corpo na cena revisteira na década de 20*. Dissertação de Mestrado, PPGT – UNIRIO, 2001.
- PAIVA, Salvyano Cavalcanti de. *Viva o rebolado*. Rio de Janeiro: Nova fronteira, 1991.
- PILATES, Joseph H. & MILLER, William J. *Return to life through thought controllogy e Your Health*. USA: Presentation Dynamics, [2007].
- RABETTI, Beti. *Teatro e comicidade 2: modos de produção do teatro ligeiro carioca*. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2007.
- RAMOS, Enamar. *Angel Vianna: a pedagoga do corpo*. SP: Summus, 2007.
- RAMOS, Enamar; RUBIM, Mirna. *Projeto do curso de pós graduação Lato Sensu Especialização em Teatro Musicado* aprovado pelo CONSEP/UNIRIO em 02/07/2009.
- SALDANHA, Suzana (organização). *Angel Vianna: sistema, método ou técnica*. RJ: FUNARTE, 2009.
- SHAWN, Ted. *Every little movement*. A book about François Delsarte. Jacob`s Pillow (USA): Dance Horizons, Inc., 1974.
- SULLIVAN, Jan. *The phenomena of the Belt/pop voice*. 3ª ed. USA: Logos Ltd., 1996.
- VENEZIANO, Neyde. *O Teatro de Revista no Brasil: Dramaturgia e Convenções*. Campinas, SP: Pontes, UNICAMP, 1991.
- O PERCEVEJO. *O teatro de revista no Brasil*. Ano 12, Nº 13. Departamento de Teoria do Teatro, Programa de Pós Graduação em Teatro, UNIRIO, 2004

Entrevistas realizadas:

Doriana Mendes – cantora, Mestre em Música – PPGM UNIRIO

Anabel Alheinaz – atriz, cantora

Antonio de Bonis – diretor de teatro

João Fonseca – diretor de teatro