

develop his repertoire of possibilities and have tools at his disposal for his artistic doing. It is necessary to bring this musical force into the theater classrooms, not only in the traditional way that has been brought but opening new possibilities and new horizons. The purpose of this research is to share, study and reflect on the use of all this pedagogical knowledge of Barbatuques in the formation of theatrical artist. To make this education more complete and cohesive, providing an available, accessible and innovative tool. To turn him into a sower and multiplier of this new language that proposes a return to the origins, to his primary artistic and sonorous source, using a well-known working instrument: his own body.

Keywords: theater, games, music, body percussion, music education

MÚSICA CORPORAL E JOGOS MUSICAIS: BARBATUQUES NA EDUCAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA TEATRAL

Este trabalho propõe uma investigação sobre as possibilidades de aplicação das práticas de musicalização corporal utilizadas pelo grupo Barbatuques, referência mundial em percussão corporal, na educação musical do artista teatral. Por conseguinte, este trabalho pretende ajudar a preencher uma lacuna ainda existente no ensino musical presente atualmente nas diversas escolas de teatro.

O artista teatral precisa ter em sua formação, um mínimo de conhecimento musical. A utilização prática dos diversos jogos musicais corporais contribui no desenvolvimento e na apropriação de diversas qualidades e conceitos musicais: ritmo, pulso, afinação, coordenação motora,

noção temporal, criatividade, sensibilidade, expressividade, escuta, atenção, estado de jogo, composição e improvisação.

A ideia da interdisciplinaridade entre Teatro e Música é de suma importância neste atual momento. O artista precisa expandir suas possibilidades musicais, desenvolver seu repertório de possibilidades e ter ferramentas à sua disposição para o seu fazer artístico. É preciso trazer esta força musical para dentro das salas de aula de teatro, não apenas do modo tradicional que vem sendo trazido mas abrindo novas possibilidades e novos horizontes. A proposta desta pesquisa é poder compartilhar, estudar e refletir sobre o uso de todo este conhecimento pedagógico dos Barbatuques na formação do artista teatral. Fazer com que esta educação seja mais completa e coesa, proporcionando uma ferramenta disponível, acessível e inovadora. Transformá-lo em semeador e multiplicador desta nova linguagem que propõe uma volta às origens, à sua fonte primária artística e sonora, utilizando um conhecido instrumento de trabalho: o seu próprio corpo.

Palavras-chave: teatro, jogos, música, percussão corporal, educação musical

SAYONARA PEREIRA

UNIVERSITY OF SÃO PAULO

SAYOPESSEN@GMAIL.COM

Professor, researcher, adviser, editor of Sala Preta magazine, and director of LAPETT - Laboratory for Research and Studies in Tanz Theatricalities at the University of São Paulo - ECA / USP. Post PhD 2016 Freie Universität Berlin-

Germany, Post PhD 2009 , and PhD 2007 in Arts-Dance at the University of Campinas UNICAMP -SP Brazil. Graduated in Dance Pedagogy at the Hochschule Für Musik und Tanz-Köln / Germany 2003. In Essen /Germany, with a invitation from the dancer and choreographer Susanne Linke, Pereira was a guest student at the Folkwang Hochschule 1985, at the time Pina Bausch was the school Director. In Essen Pereira settled and worked as a dancer, choreographer and modern dance teacher during 19 years 1985-2004. She is also author of different choreographic pieces, articles, and books. His research transitions between the creative process of scenic works, with contemporary themes, the memories recorded and inscribed in the body of the interpreter, and the analysis of gestures, in association with elements worked on the aesthetics of Dance Theater. <http://lapettcia.wordpress.com>

TRANSMISSIBILITY: UPDATING THE PAST TO MEETING NEW WAYS

It is possible to think that the transmission of a dance piece is comparable to a type of oral history, by the fluidity of its apprehension, for being brought from the past and passed to contemporary dancers. The present article refers to a clipping of the current research being carried out by the research group LAPETT-ECA-USP Laboratory of Research and Studies in Tanz Theatricalities of the School of Communications and Arts of the University of São Paulo. Through the process of transmission of the dance piece Caminhos [Ways] 1998, which was created and performed by the choreographer Sayonara Pereira 1960, and

transmitted to her PhD student the dancer Luiza Banov 1985. In the research, it questions how gestures, movements, words, songs and feelings, archived in the body memories of the interpreters throughout their lives, can come out to the surface during the creation processes. In the specific case of the transmission of Caminhos 1998, it is intended to discuss from the thinkers such as Brandstetter 2007, Fischer-Lichte 2011, Fernandes 1999-2010, among others, the relationships established between the original author-interpreter and the new interpreter. It is possible that the work remains through the authors memory, and the video record. However, how much the work will be changed or updated when the original one is transmitted to another body, who has other history and body memories? How will the other body perceive the intentions of movements, of musicality, of manipulation with the props of the work, besides the use of time, and of space? Therefore, new updating possibilities will arise, making sure that the dance piece will survive in time.

Keywords: transmission, choreography, updating, memory, time.

TRANSMISSIBILIDADE: ATUALIZAÇÃO DO PASSADO AO ENCONTRO DE NOVOS CAMINHOS

É possível pensar que a transmissão de uma obra cênica seja comparável a um tipo de "história oral", pela fluidez de sua forma de apreensão, por ser trazida do passado e repassada para bailarinos da contemporaneidade. O presente artigo refere-se a um recorte, da pesquisa em andamento que esta

sendo realizada no grupo de pesquisa LAPETT-ECA-USP Laboratório de Pesquisa e Estudos em Tanz Theatralidades da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo através do processo de transmissão da obra cênica *Caminhos 1998*, que foi criada e dançada pela coreógrafa Sayonara Pereira 1960, transmitido à sua orientanda a bailarina Luiza Banov 1985. Na pesquisa questiona-se de que forma gestos, movimentos, palavras, canções e sentimentos, arquivados nas memórias corporais dos intérpretes ao longo de suas existências, podem vir à tona durante os processos de criação. No caso específico da transmissão de *Caminhos 1998*, pretende-se discutir a partir de teóricos como Brandstetter 2007, Fischer-Lichte 2011, Fernandes 1999-2010, entre outros, as relações que se estabelecem entre autor-intérprete original e o novo intérprete. É possível que a obra permaneça através da memória do autor e do registro em vídeo. Todavia quando a obra original é transmitida para outro corpo, que possui outra história e memórias corporais, o quanto esta obra irá se modificar, e se atualizar? Como o outro corpo perceberá as intenções dos movimentos, da musicalidade, do manuseio com os adereços da obra, além, do uso do tempo, e do espaço? Com isso, novas possibilidades de atualização vão surgir, garantindo que a obra persista no tempo.

Palavras-chave: transmissão, coreografia, atualização, memória, tempo.

MARIA LYRA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
MARIACLAUDILOPES9@HOTMAIL.COM

Maria Lyra stage name is a Substitute Teacher in the area of Interpretation / Voice in the Theater course of the Federal University of Uberlândia. Master of Arts, Subarea Theater, in the research line Practices and Processes of the Graduate Program in Arts of the Federal University of Uberlândia. Graduated in Theater, 2014 Licenciatura and Literature 2003, by the same university. She has been researching the area of Voice and his poetics, as a member of the Research Group on Practices and Vocal Poetics CNPQ Directory since 2009, coordinated by Prof. Dr. Fernando Aleixo. Currently beginning the doctorship at USP researching voice and singing as a way of expanding actor's presence.

THE VOICE AND THE SACRED: CHANTS ON POETIC VOICE IN TWO CONTEXTS

This chant-research, entitled The Voice and the Sacred: Chants on Poetic Voice in two contexts consisted in the study of the sacred dimension of voice in dialogue with two contexts in field research. These fields of study are places of support, in which I anchor my reflection about the theme. The sacred here is thought from Grotowski's perspective, related to enlargement of oneself and the world, divorced from religious dogma. The chosen fields of study were: 1 Cecilia Valentim's work with traditional chants in a therapeutic and educational

approach to explore the poetic voice. 2 The creative process of the play Recusa by Cia Balagan de Teatro - Theater Company from São Paulo, directed by Maria Thaís. The first field had as specific experience the therapeutic scope of vocal practice, and included as voice pedagogy, as a "working practice on oneself". The second field of study, on the other hand, had as specificity the affiliation with the scenic art, a context that involves not only the creation process, such as production, placement, preparation and meeting with an audience. In both I set out the approach and dialogue from direct observation, interviews, and in the first case, participation in workshops. In dialogue with the chosen fields I chose some elements or categories to formulate a thought about the sacred dimension of voice.

Keywords: Poetic Voice: Presence: Sacred: Theater: Grotowski.

A VOZ E O SAGRADO: CANTOS SOBRE POÉTICAS DA VOZ EM DOIS CONTEXTOS

Este canto-pesquisa, intitulado A Voz e o Sagrado: Cantos sobre Poéticas da Voz em dois contextos consistiu no estudo de natureza teórica sobre a dimensão sagrada da voz. Como parte da metodologia dialoguei com dois contextos de pesquisa em campo. Tais campos de estudo formaram pontos de apoio, nos quais me ancoro para pensar o tema. Penso sobre o sagrado a partir da perspectiva de Grotowski, relacionada ao "alargamento de si e do mundo", desvinculada de dogmas religiosos. Os campos de estudo que elegi foram: 1 O trabalho de Cecília Valentim

com cantos de tradições em sua abordagem terapêutica e pedagógica de experiência da voz poética. 2 O processo de criação, sobretudo o trabalho vocal, do espetáculo Recusa, da Cia Teatro Balagan - companhia teatral de São Paulo, dirigida por Maria Thaís. Em ambos me propus à aproximação e ao diálogo a partir da observação direta, a realização de entrevistas, e, no primeiro, a participação em oficinas e curso de formação. No capítulo conclusivo da dissertação e em diálogo com os campos elegidos, elenco elementos/princípios que atravessam os contextos e que estariam à interface voz/sagrado. Assim sendo, como resultado da experiência de pesquisa crio algumas categorias para a formulação de um pensamento sobre a dimensão sagrada da voz.

Palavras-chave: Voz poética: Presença: Sagrado: Teatro: Grotowski.

VALÉRIA SOUZA

WASHINGTON UNIVERSITY IN SAINT LOUIS
VSOUZA@WUSTL.EDU

Valéria M. Souza is a scholar of Luso-Afro-Brazilian Studies and Theory who specializes in sixteenth-century Portuguese literature and nineteenth and twentieth-century Brazilian literature and culture. She has published articles on Camões and Guimarães Rosa, and is currently working on a study of race and tourist photography in Salvador da Bahia, tentatively entitled *_Exposures: Photographing Cross-Cultural Tensions in Bahia*.