

TODAS AS ARTES

.....
REVISTA LUSO-BRASILEIRA DE ARTES E CULTURA
ALL THE ARTS LUSO-BRAZILIAN JOURNAL OF ART AND CULTURE

Vol. 7, N. 1, Jan.-Abr. 2024
ISSN 2184-38052

REGISTOS DE PESQUISA

EXPLORANDO O RITMO DA EXPRESSÃO. O DESENVOLVIMENTO COREOGRÁFICO DAS DANÇAS DE RUA

EXPLORING THE RHYTHM OF EXPRESSION. THE CHOREOGRAPHIC DEVELOPMENT OF STREET DANCE

EXPLORER LE RYTHME DE L'EXPRESSION. LE DÉVELOPPEMENT CHORÉGRAPHIQUE DE LA DANSE DE RUE

EXPLORAR EL RITMO DE LA EXPRESIÓN. EL DESARROLLO COREOGRÁFICO DE LA DANZA CALLEJERA

Inês Duarte

Bailarina, Coreógrafa, Portugal, United Kingdom

RESUMO: Na atmosfera das danças de rua, cada passo conta uma história única, e a expressão transcende as barreiras do convencional. Estes estilos de expressão artística proveem de uma cultura relevante na história das artes e uma história que transporta significado político e de luta pela liberdade de expressão. Desde o início da minha pesquisa e carreira, tenho estudado incessantemente a história e cultura dos estilos de dança de rua e aprofundando a conexão dos mesmos com as possibilidades criativas que nos trazem. Como bailarina profissional, tenho dedicado a minha carreira ao aprofundamento da linguagem do movimento, mergulhando nas técnicas de estilos como *popping*, *hip-hop*, *locking*, *waacking*, *house*, entre outros. Este registo é uma jornada pelo meu desenvolvimento coreográfico, destacando como a musicalidade, texturas, qualidades de movimento, intensidade e respiração convergem para criar uma expressão autêntica dentro desses estilos dinâmicos e ecléticos.

Palavras-chave: danças de rua, história e cultura dos estilos de dança de rua, possibilidades criativas, desenvolvimento coreográfico.

ABSTRACT: In the atmosphere of street dance, each step tells a unique story, and expression transcends conventional barriers. These styles of artistic expression come from a relevant culture in the history of the arts and a history that carries political significance and the struggle for freedom of expression. Since the beginning of my research and career, I have been incessantly studying the history and culture of street dance styles and deepening their connection to the creative possibilities they bring us. As a professional dancer, I have dedicated my career to deepening the language of movement, immersing myself in the techniques of styles such as *popping*, *hip-hop*, *locking*, *waacking*, *house*, among others. This record is a journey through my choreographic development, highlighting how musicality, textures, movement qualities, intensity and breathing converge to create an authentic expression within these dynamic and eclectic styles.

Keywords: street dance, history and culture of street dance styles, creative possibilities, choreographic development.

[140]

RÉSUMÉ: Dans l'atmosphère de la danse de rue, chaque pas raconte une histoire unique et l'expression transcende les barrières conventionnelles. Ces styles d'expression artistique sont issus d'une culture pertinente dans l'histoire des arts et d'une histoire qui porte une signification politique et la lutte pour la liberté d'expression. Depuis le début de mes recherches et de ma carrière, je n'ai cessé d'étudier l'histoire et la culture des styles de danse de rue et d'approfondir leur lien avec les possibilités créatives qu'ils nous offrent. En tant que danseur professionnel, j'ai consacré ma carrière à l'approfondissement du langage du mouvement, en me plongeant dans les techniques de styles tels que le popping, le hip-hop, le locking, le waacking, la house, entre autres. Ce disque est un voyage à travers mon développement chorégraphique, soulignant comment la musicalité, les textures, les qualités de mouvement, l'intensité et la respiration convergent pour créer une expression authentique au sein de ces styles dynamiques et éclectiques.

Mots-clés: danse de rue, histoire et culture des styles de danse de rue, possibilités créatives, développement chorégraphique.

RESUMEN: En el ambiente de la danza callejera, cada paso cuenta una historia única y la expresión trasciende las barreras convencionales. Estos estilos de expresión artística proceden de una cultura relevante en la historia de las artes y una historia que conlleva un significado político y la lucha por la libertad de expresión. Desde el principio de mi investigación y mi carrera, he estudiado incesantemente la historia y la cultura de los estilos de danza callejera y he profundizado en su conexión con las posibilidades creativas que nos brindan. Como bailarina profesional, he dedicado mi carrera a profundizar en el lenguaje del movimiento, sumergiéndome en las técnicas de estilos como el popping, el hip-hop, el locking, el waacking o el house, entre otros. Este disco es un viaje a través de mi desarrollo coreográfico, destacando cómo la musicalidad, las texturas, las cualidades del movimiento, la intensidad y la respiración convergen para crear una expresión auténtica dentro de estos estilos dinámicos y eclécticos.

Palabras-clave: danza callejera, historia y cultura de los estilos de danza callejera, posibilidades creativas, desarrollo coreográfico.

Proémio

O meu nome é Inês Duarte, sou uma artista de movimento/performer e professora de dança e tenho o prazer de me apresentar e partilhar a minha jornada na vossa revista. Nasci e cresci em Lisboa e mudei-me para Londres há cerca de três anos para seguir a minha carreira artística no mundo da dança e do espetáculo e procurar conquistar um nível profissional mais elevado dentro das minhas áreas de especialidade. Desde muito jovem me senti cativada pelo mundo das artes e a dança, entre muitas outras, tornou-se o meu principal foco de exploração criativa, de autoexpressão e crescimento pessoal e profissional. Ao longo dos anos, cultivei um estilo que combina uma diversidade de estilos de dança de rua e outras abordagens mais contemporâneas criando experiências visuais emocionantes e fascinantes.

A minha jornada artística já foi marcada por variadas performances e visuais comerciais para marcas como Renault, Volkswagen, Nike, Mazda, McDonald's, Fox e Gloria jeans e por artistas como David Carreira, Filipe Gonçalves, C4 Pedro, Nina, April Ivy, Branko e Virgul e tive a honra de atuar em eventos como a Eurovisão, Elite Model Look, Play Awards e muitos outros. Como bailarina tive o privilégio de atuar em palcos tanto nacionais como internacionais e o prazer de colaborar e cocoreografar com estimados coreógrafos e outros artistas de renome. Uma das minhas grandes paixões é a direção criativa visual: e nesta área tenho desenvolvido alguns projetos utilizando dança e movimento como meio principal de expressão do meu ponto de vista criativo. O meu trabalho tem em vista encontrar uma linha

de expressão que reflete o meu ser, personalidade e as minhas batalhas e obstáculos pela minha vida. Infelizmente, perdi a minha mãe relativamente cedo o que me fez tomar uma grande responsabilidade sobre mim e também ser um grande meio de suporte para o resto da minha família durante esta altura complicada. Este acontecimento inesperado fez-me crescer bastante rápido como ser humano e também me levou à decisão de me mudar para Londres e focar-me na minha carreira, de investir no meu próprio património, levou-me a querer melhorar a minha relação com as pessoas à minha volta e também a minha abordagem relativamente à gestão do meu dinheiro e como a sua energia e gestão pode afetar a minha vida de uma forma negativa ou positiva. Este acontecimento acabou por moldar a minha mentalidade, forma de pensar e perspetivas como ser humano e como ser criativo.

Eu acredito que a minha história e a minha arte têm o potencial de ressoar com os vossos leitores e inspirá-los a abraçar as suas próprias paixões criativas, explorar o mundo das artes e acolher e ultrapassar os seus obstáculos. Seria uma honra ser considerada para um artigo na vossa publicação. Estou confiante de que a minha jornada e singularidade do meu trabalho se alinham com o compromisso da sua revista em destacar talentos e narrativas excepcionais. No trabalho mais recente em que estive envolvida, para uma performance numa cerimónia de um grande evento desportivo em Riade, Arábia Saudita, chamada "Saudi Games 2023" tive o prazer de trabalhar com uma enorme equipa de produção que envolveu variados diretores, coreógrafos e artistas de entre os quais eu fui a única portuguesa a atingir a posição de bailarina/performer. Nos links abaixo pode encontrar o meu portfólio, incluindo uma seleção de meus vídeos criativos e de performances de dança.

Fusão de estilos e de técnicas

No âmago do meu trabalho coreográfico reside a fusão intrincada de estilos de dança de rua. Cada estilo contribui com uma perspetiva e história musical única - e a minha abordagem consiste em extrair o melhor de cada um deles. Esta diversidade cria um terreno fértil para a inovação coreográfica, proporcionando um vocabulário de movimentos que transcende as fronteiras tradicionais e convencionais que estamos habituados a presenciar quando falamos de movimento ou assistimos uma performance de dança.

Figura 1: O desenvolvimento coreográfico das danças de rua

Fonte: Fotografias de Jeannette Gonzalez, Tiago Rua, Anastasiia Artiushok e Inês Tavares Duarte

Musicalidade como fio condutor

A musicalidade é a bússola que guia a minha jornada coreográfica. Cada batida e cada nota lírica é um convite para explorar as possibilidades infinitas do movimento. A harmonia entre o ritmo, texturas, dinâmicas e extensão de cada camada de som cria uma narrativa envolvente. O movimento que resulta desta reação ao som dança não é apenas uma resposta, mas sim uma interpretação pessoal criativa que, após uma exploração de possibilidades, me permite encontrar a expressão mais adequada àquele momento específico.

Intensidade e respiração

A intensidade, aliada à respiração consciente, é a essência de minha abordagem coreográfica. Cada movimento é carregado de intenção e energia, resultando em performances que não são apenas visuais, mas experiências sensoriais. A respiração é o fio que conecta os momentos, garantindo uma continuidade fluida que transcende o físico e mergulha na essência da expressão artística.

Influência do meu estudo e desenvolvimento coreográfico na minha atividade profissional como bailarina/ performer/diretora criativa

Ao longo dos anos, a minha jornada como bailarina e como performer tem sido profundamente marcada pela minha interpretação única e intrínseca do movimento. A descoberta contínua e a exploração intensiva das nuances técnicas e históricas de cada estilo tornaram-se a estrutura principal do meu trabalho artístico.

Figura 2: Frame de video conceptual dirigido por Inês Duarte Bailarinas: Annija Raibekaze, Isa Lientschingg
Fonte: Fotografias de Jeannette Gonzalez, Tiago Rua, Anastasiia Artiushok e Inês Tavares Duarte

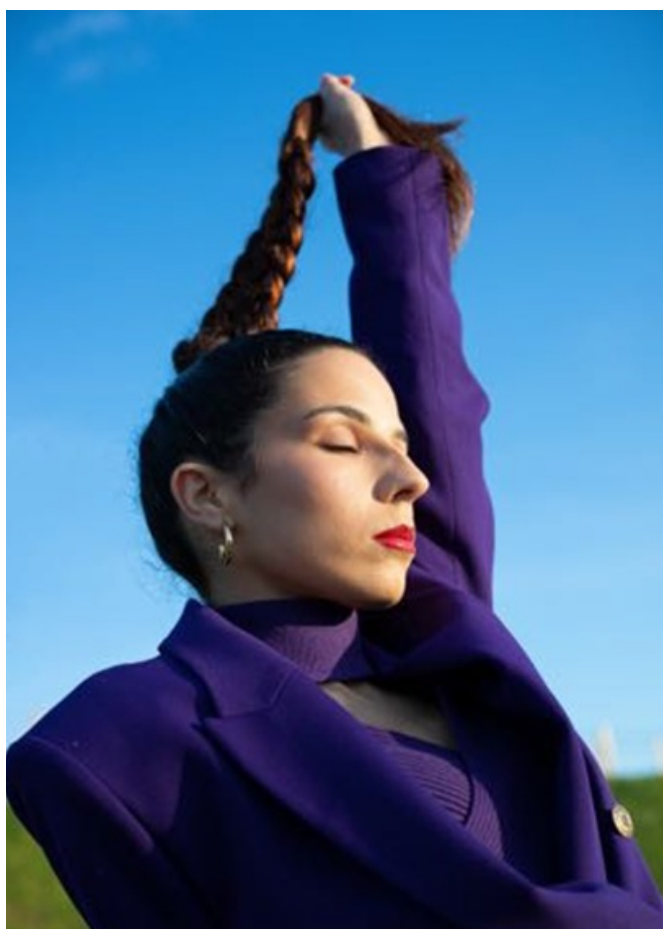

Figura 3: O desenvolvimento coreográfico das danças de rua 2

Fonte: Fotografias de Jeannette Gonzalez, Tiago Rua, Anastasiia Artiushok e Inês Tavares Duarte

Aprofundar-me nas raízes históricas de uma grande diversidade de estilos não enriqueceu apenas a minha compreensão técnica, mas também acrescentou uma camada significativa à minha expressão artística. Cada estilo tem uma narrativa e única, uma história cultural que se desdobra em cada movimento e uma influência sonora que carrega mais do que camadas de som - uma cultura de danças sociais que continua a crescer todos os dias através da partilha da energia que a fez nascer e crescer - a liberdade de expressão, de movimento, de causa e de transformação. Esta imersão constante não apenas aprimorou a minha técnica, mas também influenciou diretamente a forma como me apresento em trabalhos profissionais de dança. Cada estilo, com a sua própria textura e musicalidade distintas, tornou-se uma ferramenta valiosa para criar performances autênticas e impactantes.

Neste universo multifacetado das artes do movimento, o meu trabalho coreográfico é uma celebração da diversidade e uma exploração constante das possibilidades infinitas do movimento. Ao unir estilos, honrar a musicalidade, incorporar texturas e qualidades de movimento, e infundir intensidade com respiração consciente, busco criar não apenas dança, mas uma experiência visceral, autêntica e que possa ressoar com outras perspectivas criativas, sejam elas provenientes de outros artistas ou seres humanos que encontram a expressão pela arte como forma de aprendizagem e entretenimento, de libertação. Que cada passo seja uma narrativa e cada movimento, uma expressão inimitável na sintonia entre a tradição e a inovação.

Inês Duarte

Bailarina, coreógrafa, Portugal, United Kingdom. Instagram: @inesduartee_ | https://www.instagram.com/inesduartee_/ || Reel Criativo: <https://youtu.be/mU7zfXlmJ4Q?si=oe1nUOi6EaAwv35S> || Portfolio: <https://drive.google.com/drive/folders/1EblPZJPDFzxvuhgmM6qjhCLRdyEMfFX8?usp=sharing>. Canal de Youtube: @inestavaresduarte4095. 17 Clitheroe Road, SW9 9DY, London, UK. Email: inesduarte.work@gmail.com. ORCID: 0009-0006-0141-4506.

Receção: 23-12-2023

Aprovação: 30-01-2024

Citação:

Duarte, Inês (2024). Explorando o ritmo da expressão. O desenvolvimento coreográfico das danças de rua. *Todas as Artes: Revista Luso-Brasileira de Artes e Cultura*, 7(1), pp. 140-145. ISSN 2184-3805. DOI: <https://doi.org/10.21747/21843805/tav7n1p2>

