

VIDE VERSO:

MANOEL DE BARROS EM MÚSICA E POESIA

FORMATO ESPECIAL PARA ESCOLAS: ESPETÁCULO (ORIGINAL OU ADAPTADO)
E OFICINAS PARA ALUNOS E PARA PROFESSORES

“Vide Verso: Manoel de Barros em música e poesia” é um espetáculo híbrido de música, poesia e teatro, criado e performado pela atriz **Marilene Grama** e pela pianista e compositora **Júlia Tygel** a partir de poemas de Manoel de Barros. Com canções compostas sobre esses poemas, música instrumental, atuação cênica, declamação de poesia e outros usos da voz, do corpo e do piano, as artistas tecem um discurso centrado na *leveza*, elemento constante na obra do

poeta - seja no vôo dos pássaros, nos detalhes da natureza, na perspectiva da criança. A apresentação tem momentos lúdicos e divertidos, e adentra também no campo das memórias e emoções mais densas, contempladas na obra do poeta. Sugere olhar o movimento feito por Manoel de Barros em direção a temas *universais* a partir do pertencimento *local* que, em sua poética, acontece na natureza, na escala dos seres miúdos e no âmbito das coisas jogadas fora em nossa sociedade.

O espetáculo não é biográfico, tampouco infantil.

O projeto teve início em 2012, sendo montado para uma semana de homenagens ao poeta promovida pelo SESC Bauru, e conta agora com a iluminação de **Cristina Souto**, figurino de **Anne Cerutti**, preparação vocal de **Wagner Barbosa**, além da produção executiva de **Erika Breno**.

Propomos a apresentação do espetáculo em seu formato original ou adaptado a diferentes contextos e espaços escolares. **Oferecemos ainda oficinas específicas para alunos e para professores, detalhadas abaixo.** Não é necessário que a escola possua um piano.

LINKS:

- [MAIS INFORMAÇÕES \(SITE\)](#)
- [PÁGINA NO FACEBOOK](#)

Sobre as artistas

Júlia Tygel é pianista, compositora e professora de música. É doutora em música pela USP, tendo realizado parte do programa na City University of New York (CUNY) como bolsista CAPES-Fulbright, além de bacharel e mestre em música pela UNICAMP (bolsista FAPESP). É professora de música na Faculdade de Música Souza Lima (SP) e no curso de Educação Musical à Distância da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Em 2011 lançou seu primeiro CD, *Entremeados*, que foi apresentado em diversos teatros no Brasil e exterior. Possui artigos publicados em anais dos principais congressos de música do país (ANPPOM, ABET, SIMPOM, entre outros) e alguns no exterior (Círculo Ameríndio, British Forum for Ethnomusicology). Site pessoal: www.juliatygel.com.br

Marilene Grama é atriz, pesquisadora e professora de teatro e voz, graduada em artes cênicas pela UNICAMP, com licenciatura plena em artes pelo Centro Universitário Belas Artes. cursou módulo especial de interpretação na Academia Russa de Arte Teatral (GITIS – Moscou). Foi integrante do Núcleo Experimental de Artes Cênicas do SESI e bolsista do núcleo de interpretação do Centro de Aperfeiçoamento Teatral da Cooperativa Paulista de Teatro. É graduanda em fonoaudiologia pela UNIFESP, presidente da Liga Acadêmica da Voz e coordenadora da área de interpretação das Oficinas Culturais Metropolitanas (POIESIS).

Objetivos

Através de uma proposta híbrida entre linguagens artísticas, o público do espetáculo é convidado a adentrar no universo onírico e sinestésico de Manoel de Barros, imaginando as possibilidades de recriação do mundo a partir da palavra - especialmente a palavra poética.

Na oficina direcionada a alunos, intenciona-se propiciar uma sensibilização sobre questões universais que estão contidas na vivência cotidiana e em escala minúscula no mundo natural, e estimular uma reflexão sobre as exclusões feitas em nossa sociedade - de objetos, pessoas, emoções, comportamentos - trazendo à luz as possibilidades poéticas e humanas que podem existir nesse universo quando olhamos para a realidade a partir de ângulos criativos.

Na oficina voltada a professores, visamos ampliar os conhecimentos docentes sobre a obra e a vida de Manoel de Barros, e propiciar uma conscientização vocal e musical em relação à fala e uso de seus poemas, oferecendo ideias para trabalhar sua obra em sala de aula. Essa oficina está detalhada mais abaixo.

Público-alvo

O espetáculo é aberto a públicos de todas as idades, com indicação etária a partir de 10 anos. Pode ser apresentado conjuntamente para alunos, professores e pais.

A oficina para alunos é direcionada a estudantes a partir da quinta série do ensino fundamental.

A oficina para professores é aberta a docentes de todas as disciplinas, com foco naqueles das áreas de humanas e artes.

Contribuições curriculares

Manoel de Barros é um dos mais importantes poetas brasileiros, destacando-se na produção literária recente do país. Seu falecimento, em 2014, vem inspirando homenagens e reflexões sobre sua obra, além de todas aquelas que o poeta recebeu em vida: diversos prêmios literários, o reconhecimento de Carlos Drummond de Andrade e associações de sua poesia à prosa de Guimarães Rosa. Ao abordar poemas provenientes de todos os seus livros no espetáculo, sob diferentes vieses artísticos, e ao trabalhar as temáticas de sua poética em oficinas para alunos e professores, este projeto visa familiarizar os estudantes com a obra desse autor e aprofundar os conhecimentos docentes sobre sua produção, bem como propiciar e instigar outras formas de fruição dos poemas além da sua leitura.

Ao partir de referências locais que remetem a questões universais, o espetáculo procura, como a própria obra de Manoel de Barros, estimular ressignificações da vida e da realidade cotidiana, contribuindo com a formação de uma visão crítica, humana e criativa do mundo. Busca-se ainda sensibilizar alunos e professores para as relações presentes entre contexto social, trajetória biográfica e os processos de criação poético-literária e, mais amplamente, artística.

A proposta visa ainda ampliar o olhar dos participantes no campo do teatro e da música, trazendo à tona possibilidades de intersecção entre essas linguagens e a literatura.

A oficina para professores, abordando conhecimentos orgânicos sobre as estruturas vocais, hábitos benéficos à saúde vocal e possibilidades de usos da voz, traz contribuições à qualidade de vida desses profissionais da voz e sua atuação no ambiente de ensino-aprendizagem.

Formatos

Este projeto tem logística simples e formato versátil em relação a cenário e iluminação, podendo ser apresentado em sua versão original ou adaptado para diversos tipos de espaços. Os diferentes formatos podem ser combinados de acordo com os interesses da escola:

- **espetáculo completo** com duração de **60 minutos**, que pode ser apresentado em sua forma original com iluminação e cenário em teatro, ou adaptado a outros espaços;
- **espetáculo reduzido** (cenas selecionadas) com duração de **30 minutos**, que também pode ser apresentado em teatro com iluminação e cenário ou adaptado a outros espaços;
- **oficina para alunos** voltada a estudantes partir do quinto ano do ensino fundamental, com duração de **2 horas**, envolvendo breve contextualização sobre o poeta Manoel de Barros, discussão sobre as temáticas trabalhadas no espetáculo, possibilidades de intersecção entre texto e música utilizadas na criação do espetáculo e suas bases teórico-históricas, e atividades lúdico-criativas com poemas desse autor no âmbito do teatro e da música.
- **oficina para professores** aberta a docentes de todas as disciplinas, com foco naqueles das áreas de humanas e artes, com duração de **6 horas** e organizado em duas sessões de 3 horas, contemplando um panorama crítico sobre a obra e vida de Manoel de Barros, aspectos relacionados à verbalização de seus poemas sob abordagem do teatro e da fonoaudiologia, diálogos possíveis entre música e texto, e proposição de atividades que poderão ser realizadas pelos professores em sala de aula ao trabalharem a obra desse poeta com os alunos. Espera-se que essas referências sirvam de inspiração aos professores na criação de atividades similares ao trabalharem outros autores em sala de aula. A carga horária dessa oficina pode ser adaptada de acordo com os interesses da escola nas temáticas abordadas.

Detalhamento da oficina para professores

Através de conceituação teórica e vivências práticas, a oficina para professores aborda a obra, a poética e a biografia de Manoel de Barros, e apresenta formas de explorar esses conteúdos por meio da voz – tanto sob abordagem do teatro como da fonoaudiologia – e da música. Propõe ainda ideias para atividades lúdico-criativas que podem ser trabalhadas em sala de aula a partir de poemas desse autor, voltadas a alunos a partir do quinto ano do ensino fundamental.

Embora o foco de nosso trabalho seja o poeta Manoel de Barros e sua obra, muitas das ferramentas e propostas do workshop podem ser adaptadas pelos professores ao abordarem a produção literária de outros autores, e mesmo incorporadas em outros aspectos de suas práticas docentes.

A oficina está organizado em quatro frentes de trabalho complementares:

- **Contextualização do autor:** apresentação de breve biografia de Manoel de Barros, seus principais livros, prêmios literários, localização histórica e social e relações com outros autores. Discussão sobre estudos literários voltados à análise de sua obra.
- **Conscientização vocal e formas de verbalização de poemas:** apresentação das estruturas orgânicas responsáveis pela produção da voz, fisiologia vocal e cuidados para manter a saúde vocal; sensibilização e investigação sobre possibilidades de uso da voz, explorando características como volume, frequência e duração; aplicação desses conceitos à prática da fala em diversas possibilidades comunicativas, buscando quebra de padrões viciados; leituras em voz alta de diferentes poemas de Manoel de Barros, com o objetivo de construir imagens poéticas através do manejo da fala.
- **Relações entre música e poesia:** apresentação de breve panorama histórico sobre os usos musicais de poemas ao longo da história da música ocidental, com exemplos em áudio e vídeo, para apreciação de diferentes formas de aproveitar sonoramente a prosódia e a semântica de um poema; experimentação desses conceitos na criação coletiva de melodias a partir de poemas de Manoel de Barros; possibilidades de uso de “música de fundo” para a fala de poemas: percepção de relações sutis entre música e texto.
- **Atividades lúdico-criativas a serem trabalhadas em sala de aula:** apresentação de propostas e ideias para trabalhar poemas de Manoel de Barros com os alunos, a partir do âmbito do teatro e da música, inclusive como patamar de referência para trabalhos que possam ser desenvolvidos com outros autores.

Nesse formato, a oficina tem duração de 6 horas. Essa carga horária pode ser adaptada de acordo com os interesses da escola nas temáticas abordadas.

Necessidades técnicas

- para a apresentação em teatro, necessitamos acesso à mesa de luz, mesa de som e energia elétrica (tomadas) no palco. Temos os equipamentos adicionais: microfones, pedestais, estantes de partitura e piano elétrico, mas caso a escola possua alguns desses itens, agradecemos se pudermos utilizar os objetos locais;
- para a apresentação em outros espaços: acesso à energia elétrica (tomadas). Possuímos sistema de amplificação de som, mas agradecemos se pudermos usar sistema local, se houver;
- água (potável e não potável) para passagem de som e para o espetáculo;
- para as oficinas, o ideal é que tenhamos um espaço razoavelmente amplo para montagem de cenas teatrais e um sistema de datashow e som para apreciação de exemplos musicais apresentados em vídeo.

Proposta orçamentária

O valor da proposta depende do formato escolhido pela escola. No caso de apresentações em teatro com recursos de luz (formato original e ideal do espetáculo), a equipe é formada pelas artistas e pela iluminadora; nos outros casos a equipe é formada apenas pelas artistas. Os valores podem ser negociados no caso da combinação de formatos e/ou contratação de mais de uma apresentação. Havendo interesse, contacte-nos que enviaremos uma proposta com valores que se adequem aos interesses da escola.

Contatos

Júlia Tygel (esclarecimentos sobre o projeto, adequação às necessidades da escola)

julia@juliatygel.com.br

(11) 97028 9542

Erika Breno (produção executiva)

erika@erikabreno.com.br

(11) 99555 5579

