Flaviana Xavier Antunes Sampaio

DANÇA DE LUZES

EDIÇÕES UESB
Vitória da Conquista
2014

Copyright © 2014 by Autora.
Todos os direitos desta edição são reservados a Edições Uesb.
A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte,
constitui violação de direitos autorais (Lei 9.610/98).

S183d Sampaio, Flaviana Xavier Antunes.
Dança de luzes / Flaviana Xavier Antunes Sampaio. --
Vitória da Conquista: Edições UESB, 2014.

122p.

Livro selecionado pelo Edital UESB nº 174/2012.

ISBN 978-85-7985-070-7

1. Dança – Efeitos de luz. 2. Dança – Estudo e ensino.
I. Universidade Estadual Sudoeste da Bahia II. T.

CDD: 793.32

Elinei Carvalho Santana – CRB 5/1026
Bibliotecária – UESB – Campus de Vitória da Conquista-BA

EDIÇÕES UESB

Campus Universitário – Caixa Postal 95 – Fone/fax: 77 3424-8716
Estrada do Bem-Querer, s/n – Módulo da Biblioteca, 1° andar
45031-900 – Vitória da Conquista-BA
www.uesb.br/editora - editorauesb@yahoo.com.br

DEDICATÓRIA

Às luzes que nunca cessam: Edinalva Xavier Antunes Sampaio e Pedro Jorge Mattos Sampaio (*in memoriam*)

AGRADECIMENTOS

A Eulalia Xavier, Flávia Sampaio, Fábio Sampaio, Jorge Cunha, William Sampaio, Família Xavier, Família Sampaio, David Iannitelli, Leda Muhana, Luiz Marfuz, Ludmila Pimentel, Fabiana Britto, Adriana Machado e todos os amigos iluminados e inspiradores.

SUMÁRIO

PREFÁCIO.....11

INTRODUÇÃO.....13

CAPÍTULO 1
É DANÇA, É VISUAL.....17

CAPÍTULO 2
A LUZ ESTÁ NA DANÇA COMO O PEIXE ESTÁ NO MAR.....27
2.1 A LUZ NA DANÇA.....28
2.2 PROPOSITORES DA CENA.....37
2.3 OUTRAS NUANCES NA RELAÇÃO LUZ-DANÇA.....58

CAPÍTULO 3
OBRAS DE DANÇA: SISTEMAS INTEGRADOS DE VISUALIZAÇÃO.....63
3.1 A DANÇA COMO UM SISTEMA.....65
3.2 LUZ: ALGUNS SENTIDOS EM DANÇA.....70
3.3 ESPAÇO: IMPLICAÇÕES DE LUZ PARA CENAS DA DANÇA.....77

CAPÍTULO 4
DESVELANDO SOMBRAS: ANÁLISE VISUAL DE CABALÉ.....83
4.1 O QUE É CABALÉ.....86

CAPÍTULO 5
MAIS MOTIVOS PARA NÃO PENSAR DANÇA DISTANTE DA LUZ.....107

REFERÊNCIAS.....113

ANEXOS.....117

PREFÁCIO

AS POTENCIALIDADES DA LUZ

A revolução que a luz elétrica provocou na encenação, desde o final do século XIX, ainda não foi suficientemente estudada. No Brasil, os pouquíssimos títulos publicados não dão conta da imensidade do assunto e, especialmente na dança, essa lacuna é ainda maior.

Desde o final do século XIX, quando a dançarina e coreógrafa Loïe Fuller provocou sensações e revoluções em seus espetáculos, a partir da interação luz-cor-espaço, esculpindo o palco nu e vazio, a cena não poderia ser mais a mesma. Loie Fuller, ao lado de grandes encenadores (Antoine, Craig, Appia, Jarry), pôde iluminar os caminhos da moderna encenação, cujos reflexos se fazem sentir até hoje. Por tudo isso, é mais que bem-vinda a publicação de *Dança de Luzes*, de Flaviana Sampaio – artista, mestra e professora de Dança, além de pesquisadora de estratégias criativas para a cena, a partir da iluminação e demais visualidades.

O valor do livro reside em muitos aspectos: é escrito por quem viveu a prática artística e pôde refletir sobre ela; traz criações coreográficas para analisá-las à luz de teorias contemporâneas e inter-relaciona os aspectos técnicos e artísticos da "cena da dança", o que se pode estender, sem hesitação, para as artes do espetáculo. Afinal, os saberes e fazeres se nutrem e se embatem no território de fronteiras da criação e recepção da arte contemporânea.

Nesse sentido, há outro mérito de Flaviana: ela mostra a iluminação não como um entre os demais elementos da cena, mas como coautora, força proativa, e, não apenas como mero recurso técnico à disposição dos criadores. A luz é tomada como uma das fontes do processo criativo de construção dos espetáculos e ganha outro status.

Sendo assim, a autora não hesita em correlacionar a iluminação com autores que analisam a sociedade contemporânea, a exemplo de: Bauman, Bertalanffy e Birringer; e com filósofos e/ou pesquisadores de diferentes épocas, como Roubine, Bachelard e Rosenthal. Por outro lado, não deixa de pontuar os aspectos técnicos e expressivos da luz, tão interligados que estes estão ao processo criativo. Há descrições e fotos que mostram refletores, projeções, filtros, angulações e espetáculos - enfim, tudo aquilo que compõe um lado necessário a um estudo como esse.

Além disso, o livro traz uma cuidadosa análise do espetáculo *Cabalé* (título inspirado nas palavras Cabaré e Balé), uma montagem realizada por estudantes do curso de Licenciatura em Dança da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), na qual se pode ver a manifestação do conceito de composição de cena e suas interações diretas com a potencialidade sistêmica da luz. Ali, pedagógico e artístico unem-se no processo criativo para expressar as possibilidades do campo visual da cena da dança e da expressão da capacidade dos intérpretes.

Dançar a luz, iluminar a dança, valorizar técnica e criação, fazer a cena acontecer – é o que nos mostra Flaviana Sampaio. E não é pouco. Afinal, *tékne* e *póiesis* são faces indissociáveis da mesma moeda, postas lado a lado em um livro que vai interessar não só a estudantes, professores, artistas e pesquisadores da dança e da iluminação, mas a todos que, de uma forma ou de outra, integram o vasto painel provocativo das artes do espetáculo na sociedade contemporânea.

Salvador, 07 de novembro de 2013.

LUIZ MARFUZ
Diretor teatral, jornalista, doutor em Artes Cênicas, mestre em Comunicação e Cultura Contemporânea, professor da Escola de Teatro da UFBA.