

SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA

O LAGO DOS CISNES

TEMPORADA 2022

9-12 **JUNHO**

O Lago dos Cisnes é um balé marcante não apenas na história da dança, mas também na trajetória da São Paulo Companhia de Dança. Foi com ele que comemoramos os 10 anos da SPCD, em 2018.

Ter este grande clássico na *Temporada Cor do Arco-Íris* – assinado por Mario Galizzi a partir do original de Marius Petipa (1818-1910) e Lev Ivanov (1834-1901) – provoca grandes emoções em todos nós. Afinal, após pouco mais de dois anos, veremos todo o elenco da Companhia reunido mais uma vez no palco do Teatro Sérgio Cardoso para contar uma história atemporal, que atravessa os séculos ao se valer da expressividade da dança para refletir sobre sentimentos e contradicões humanas.

Ao som da imortal composição de Tchaikovsky (1840-1893), vamos celebrar a possibilidade de estarmos juntos novamente e dividirmos uns com os outros a pluralidade de sensações que a arte desperta em nós.

Bom espetáculo!

Inês Bogéa

Diretora Artística | São Paulo Companhia de Dança

O LAGO DOS CISNES

TEMPORADA 2022 COR DO ARCO-ÍRIS TEATRO SÉRGIO CARDOSO 9-12 JUNHO

Quinta e Sexta-20h Sábado-16h e 20h Domingo-17h

- * Os espetáculos são antecedidos por palestra gratuita com a diretora Inês Bogéa, no mezanino do teatro, 45 min antes das sessões.
- * Todas as sessões contam com audiodescrição por meio de app. Para utilizar o recurso, procure a equipe de Educativo da SPCD no hall do teatro.

"O Lago dos Cisnes está para o balé como Guerra e Paz está para a literatura. Ambos são imortais."

MARIBEL PORTINARI NO LIVRO *HISTÓRIA DA DANÇA* (ED. NOVA FRONTEIRA)

PRÊMIOS E INDICAÇÕES

Guia da Folha de S. Paulo - **Segundo Melhor Espetáculo do ano** (voto do público) (2018)

Guia da Folha de S. Paulo - **Segundo Melhor Espetáculo do ano** (voto do júri) (2018)

Prêmio APCA – Prêmio Técnico para Vivien Buckup, pela dramaturgia da obra (2018)

Prêmio APCA – Indicação de Yoshi Suzuki na categoria Interpretação (2018)

Guia da Folha de S. Paulo - **Melhor Espetáculo de Dança do ano** (apresentação do *Ato II de* O *Lago dos Cisnes* na Sala São Paulo com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo) (2017)

SOBRE O LAGO DOS CISNES

A história de *O Lago dos Cisnes* começa em 1875, quando Vladimir Begitchev (1828-1891), então diretor do Teatro Bolshoi, encomendou uma partitura a Tchaikovsky (1840-1893) para um balé baseado em um libreto escrito por ele em colaboração com Vasily Geltzer (1841-1909). Dois anos depois, em 4 de março de 1877, estreava em Moscou a primeira versão da obra, com coreografia de Julius Reisinger (1828-1892). Apesar de fracassar em termos de crítica e ter recepção morna do público, o balé seguiu em cartaz até 1883.

Somente após a morte de Tchaikovsky, em 1893, surgiu a ideia de resgatar a composição criada por ele para uma nova montagem. Marius Petipa (1818-1910), então maître do Balé do Teatro Mariinsky, incumbiu Riccardo Drigo (1846-1930) da revisão da partitura e convocou seu assistente, Lev Ivanov (1834-1901), para juntos trabalharem na coreografia de um balé em quatro atos.

A versão da dupla estreou em São Petersburgo em 17 de janeiro de 1895 e, desde então, vem sendo revisitada continuamente por grandes companhias de dança de todo o mundo. Uma de suas grandes qualidades está em saber incorporar à própria narrativa coreográfica a noção de dualidade na qual o livreto é baseado.

Ambientados na corte, os atos I e III, criados por Petipa, são técnicos e virtuosos – vide os 32 fouettés apresentados ao fim do grand pas de deux do Cisne Negro. Já os atos II e IV, assinados por Ivanov, se passam na floresta e são povoados por cisnes encantados coreografados em profunda relação com a música – uma inovação à época, que deu origem a cenas marcantes como o pas de quatre dos pequenos cisnes e o adágio do Cisne Branco, no qual o corpo de baile é tão protagonista quanto Odette e Siegfried.

Atual diretor do Ballet Estável do Teatro Colón, de Buenos Aires, Mario Galizzi criou esta versão de *O Lago dos Cisnes* especialmente para a São Paulo Companhia de Dança, em 2018, incorporando as marcas dessa concepção, revisitada continuamente ao longo dos séculos XX e XXI, e também dialogando com o presente a partir do olhar e das contribuições de todos os artistas envolvidos.

A narrativa foi condensada para um balé em dois atos e quatro cenas, com maior protagonismo ao mago Rothbart, responsável pelo encantamento que engatilha a trama, e às princesas que disputam a corte de Siegfried, ao mesmo tempo em que honra o legado de Ivanov nos atos brancos. Para Galizzi, "o bem e o mal compõem a dualidade da natureza humana, e o drama coreográfico-poético-musical de *O Lago dos Cisnes* acontece dentro de nós mesmos".

O LAGO DOS CISNES

(2018)

COREOGRAFIA

Mario Galizzi, a partir de Marius Petipa (1818-1910) e Lev Ivanov (1834-1901)

MÚSICA

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) com partitura revisada por Riccardo Drigo (1846-1930)

CENOGRAFIA

Marco Lima

FIGURINOS

Fabio Namatame (cenas I e III e homens na cena II)
Tânia Agra (cenas II e IV e Odile)

ILUMINAÇÃO

Wagner Freire

ASSISTENTE DE COREOGRAFIA

Sabrina Streiff

ASSISTENTE DE CENOGRAFIA

César Bento (1976-2021)

ADERECOS

Robson Rui (bestas) Américo Corrêa (Machado, Trompetas e Cetro)

CONTRUÇÃO DE CENÁRIO

ONO-ZONE Estúdio Fernando Brettas

VISAGISMO

Augusto Sargo

AULAS DE DRAMATURGIA

Vivien Buckup

ELENCO

PRÍNCIPE SIEGFRIED

André Grippi (9 e 11/6-20h) Mateus Rocha (10 e 11/6-16h) Yoshi Suzuki (12/6)

ODETTE | ODILE

Thamiris Prata (9 e 11/6-20h) Luciana Davi (10 e 11/6-16h) Carolina Pegurelli (12/6)

MAGO | BARÃO VON ROTHBART

Diego de Paula (9, 11/6-20h e 12/6) Vinícius Vieira (10 e 11/6-16h)

BUFÃO

Yoshi Suzuki (9/6) Hiago Castro (10, 11 e 12/6)

RAINHA

Beatriz Hack (dias 9 e 11/6-20h) Áurea Ferreira* (dias 10 e 11/6-16h) Aline Campos (dia 12/6)

TUTOR | MESTRE DE CERIMÔNIAS

Lars van Cauwenbergh (dias 9 e 11/6-20h) Diego de Paula (10 e 11/6-16h) Milton Coatti (dia 12/6)

CENA I

AMIGAS DO PRÍNCIPE

Ammanda Rosa

DAMAS E CAVALEIROS

Alan Marques e Ana Roberta Teixeira Daniel Reca e Dandara Caetano Davi Franco e Nayla Ramos Gabriel Felix e Clara Nascimento Kaynan Oliveira e Sofia Tarragó Leonardo Pedro e Beatriz Paulino Luan Barcelos e Paula Rosa Matheus Queiroz ou Hiago Castro e Jaquelyne Barbieri

Nielson Souza e Michelle Molina Vinícius Lopes e Pâmella Rosa ou Ariel Venâncio

DAMAS DE COMPANHIA **

Júlia Ribeiro Larissa Alexandre Maisa Henrique

NOBRES E DAMAS DA CORTE ***

Aline Polvidaiko e Arthur Giglioli Giovana Golin e César Augusto Luarah Lopes e Paul X Sabrina Nishida e Gabriel Mattoso

SOLDADOS **

Andy Monteiro Tiago Penalva

SOLDADOS DA RAINHA **

Diego Freire Mithi Silva

CENAS II E IV

CAÇADORES

Alan Marques
Davi Franco
Gabriel Felix
Kaynan Oliveira
Leonardo Pedro
Vinícius Lopes

PEQUENOS CISNES

Ammanda Rosa Ana Roberta Teixeira Luiza Yuk Michelle Molina

GRANDES CISNES

Beatriz Paulino Nayla Ramos

CORPO DE BAILE

Ariel Venâncio
Bruna Araújo
Cibeli Fioravante
Clara Nascimento
Dandara Caetano
Gabrielly Juvêncio
Jaquelyne Barbieri
Nathalia Silva do Carmo
Pâmella Rocha
Paula Rosa
Rayanne Ribeiro
Sofia Tarradó

CENA III

PRINCESA HÚNGARA

Beatriz Paulino

PRINCESA NAPOLITANA Ana Roberta Teixeira

PRINCESA ESPANHOLA

Luiza Yuk PRINCESA RUSSA

Michelle Molina

PRINCESA POLONESA

Dandara Caetano ou Paula Rosa

CORTE ESPANHOLA

Solista: Nayla Ramos Gabriel Felix Leonardo Pedro Luan Barcelos

CORTE NAPOLITANA

Solista: Letícia Forattini Bruna Araújo Clara Nascimento Rayanne Ribeiro Sofia Tarragó

CZARDA

Solistas: Ammanda Rosa e Nielson Souza Alan Marques Ariel Venâncio Dandara Caetano Daniel Reca Jaquelyne Barbieri Paula Rosa

MAZURCA

Cibeli Fioravante e Kaynan Oliveira Gabrielly Juvêncio e Vinícius Lopes Nathalia Silva do Carmo e Matheus Queiroz Pămella Rocha e Davi Franco

NOBRES E DAMAS DA CORTE ***

Aline Polvidaiko
e Arthur Giglioli
Clara Sinay e
Richard Marques
Giovana Golin
e César Augusto
Luarah Lopes
e Paul X
Sabrina Nishida
e Gabriel Mattoso

PAJENS **

Júlia Ribeiro Rafaela Maciel

SOLDADOS **

Andy Monteiro Tiago Penalva

TROMPETEIROS **

Diego Freire Mithi Silva

^{*} Artista convidada

^{**} Egressos do Núcleo Luz.

^{***} Estudantes da Escola de Dança de São Paulo (Edasp).

PRIMEIRO ATO

CENA I | NO JARDIM DO PALÁCIO

O príncipe Siegfried comemora sua maioridade com amigos. Chegam moças e rapazes da aldeia e reina grande alegria. Entra a mãe de Siegfried, que o presenteia com uma arma e o lembra que, durante o baile, ele deverá escolher uma esposa para tornar-se rei. Há danças da corte e um pas de trois do príncipe com suas amigas. Na saída do baile, todos veem uma revoada de cisnes. Os amigos do príncipe juntam-se a ele e vão caçar.

"A coreografia de *O Lago dos Cisnes* dialoga com a tradição e se renova nas relações dos personagens, nos desenhos das cenas, em sintonia com a música emblemática de Tchaikovsky."

FERNANDA SIMAS, O ESTADO DE S.PAULO (BRASIL)

CENA II | NA FLORESTA PRÓXIMA AO LAGO

Siegfried caminha sozinho pela floresta quando vê a revoada de cisnes brancos cruzarem o céu. Ao se aproximar do lago, vê um belíssimo Cisne Branco. Subitamente, o pássaro se transforma na mais bela iovem: é Odette, a rainha dos cisnes. Assustada, a iovem tenta escapar, mas Siegfried a detém. Odette conta que ela e suas amigas foram enfeiticadas pelo mago Rothbart para viverem como cisnes de dia, resgatando a forma humana apenas entre a meia-noite e a aurora. Somente um amor puro poderá libertá-las do encantamento. Rothbart se intromete entre os dois, que recuam de susto. Os amigos do príncipe se aproximam e Siegfried lhes revela o feitiço, ordenando-lhes que abaixem as armas. O príncipe convida Odette para ir ao baile em que deverá escolher uma noiva e jura que ela será a eleita. Ela avisa a Siegfried que Rothbart usará todo seu poder para separá-los. Apaixonado, o principe lhe jura amor eterno. Um clarão vem anunciar a aurora. As mocas reassumem sua existência de cisnes e afastam-se, sulcando a superfície das águas.

SEGUNDO ATO

CENA III | NO SALÃO DO PALÁCIO

No baile. Sieafried deve escolher uma esposa entre as jovens presentes. Cinco princesas, vindas de nacões como Hungria, Nápoles, Espanha, Polônia e Rússia, se apresentam, mas nenhuma delas o encanta, pois o príncipe pensa somente em Odette. Chega o mago Rothbart com sua comitiva de aliados para confundir Siegfried. Várias dancas acontecem representando os diferentes países. Odile, filha de Rothbart, acompanha o pai. Vestida de preto, ela é muito parecida com Odette e seduz o príncipe a todo instante. Siegfried, iludido pela semelhanca, a corteja, sem perceber que Odette aparece para alertá-lo da cilada. Ao final da danca o príncipe jura amor eterno ao Cisne Negro, quebrando a promessa feita a Odette. Ao perceber o engano, Siegfried se desespera e parte para o lago disposto a encontrar seu verdadeiro amor.

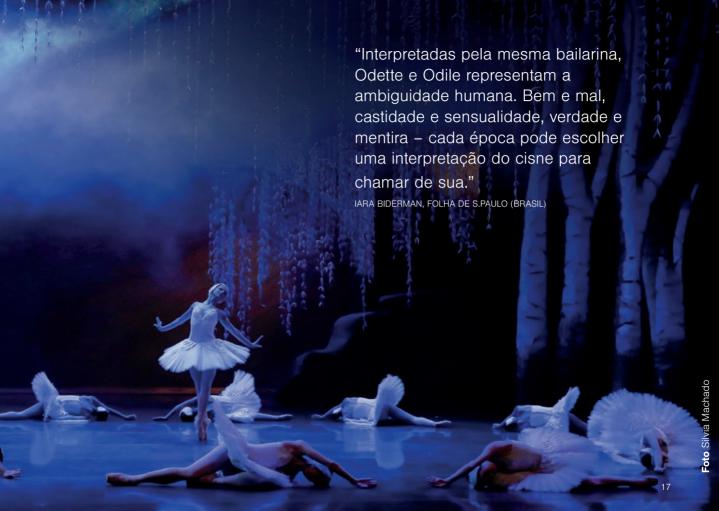

CENA IV | NA FLORESTA PRÓXIMO AO LAGO

As mulheres-cisnes dancam enquanto aquardam a volta de Odette, que foi ao castelo. Ela chega desesperada com a traição de Siegfried. Tristes pela sorte de sua rainha, as jovens cisnes dancam desalentadas ao redor dela. O príncipe corre para a margem do lago. cheio de ansiedade por encontrar a amada. Odette se recusa a falar com ele e esconde-se por trás das companheiras. Siegfried se aproxima e implora perdão à amada por sua traição ao juramento que lhe fez. Chorando sua sorte, Odette perdoa Siegfried, mas pressente que seu destino está traçado. Rothbart tenta, com todas as forças que possui, separar os amantes e provoca uma tempestade. Animado pela forca de seu amor, o príncipe enfrenta o mago em uma luta mortal. O príncipe se lança no lago e Odette o segue para juntos viverem seu grande amor. Logo vem a aurora, anunciando um novo dia.

OLHARES DOS BAILARINOS

THAMIRIS PRATA

ODETTE / ODILE

"A cada movimento de braço de Odette, sinto todo o drama, a angústia e a esperança que ela precisa ter. Odile, com sua sedução e poder, me traz força e confiança. Acredito que todos temos um pouco delas e sou grata de poder representá-las."

ANDRÉ GRIPPI

SIEGFRIED

"O Lago dos Cisnes é um balé muito técnico e com uma história muito forte. Acho que o principal desafio de interpretar Siegfried é alinhar a dramaturgia à fisicalidade da coreografia para que a história realmente desperte toda a emoção que ela carrega."

LUCIANA DAVI

ODETTE / ODII E

"O Lago dos Cisnes é um dos ápices técnicos, artísticos, físicos e emocionais de um artista. Mesmo quando você não está no ensaio ou em cena, está pensando no papel, nos movimentos, na musicalidade. É sobre grandes desafios e grandes recompensas!"

MATEUS ROCHA

SIEGFRIED

"Por muito tempo, bailarinos negros, como eu, não puderam viver este personagem. Fico feliz em saber que hoje realizo um sonho que não é só meu e que posso representar muitos outros bailarinos que se identificam comigo."

CAROLINA PEGURELLI

ODETTE / ODILE

"Ser Odette/Odile é um desafio constante. Estou me entregando totalmente a esse papel nos ensaios para que consiga executar tudo o que trabalhei e contar essa linda, emocionante e emblemática história para o público."

YOSHI SUZUKI

SIEGFRIED / BUFÃO

"Este é um dos balés mais amados pelo público. Para os intérpretes, é um marco na carreira, pois traz muitos desafios técnicos e grande exigência cênica. Poder representar essa história através de dois personagens diferentes, o príncipe e o bufão, é um grande privilégio."

DIEGO DE PAULA

BARÃO VON ROTHBART

"Dar vida ao Rothbart requer um mergulho profundo na intensidade e potência deste personagem. É mágico para um bailarino ter a possibilidade de encarnar este lugar dentro de uma obra tão marcante na história da dança."

VINÍCIUS VIEIRA

BARÃO VON ROTHBART

"Von Rothbart vive o tempo todo em transição entre o humano e o animalesco. Para interpretá-lo, foquei meu trabalho num olhar marcante para transmitir seu poder e também nos braços, fazendo alusão aos cisnes enfeitiçados por ele."

HIAGO CASTRO

BUFÃO

"O Bufão me traz liberdade em cena, além de crescimento artístico. É um personagem que me proporciona a descoberta do quanto posso ser virtuoso e quanto pode ser divertido dançar desse modo."

CRIADORES

MARIO GALIZZI COREOGRAFIA

O mestre argentino é uma das referências do balé na América Latina. Foi diretor do Ballet Artístico do Teatro Argentino de La Plata por duas vezes, conselheiro do Ballet Nacional do Sodre e é atualmente diretor do Ballet do Teatro Colón, na Argentina. Coordenou os ensaios da SPCD (2015-2016) e, entre 2017 e 2018, dirigiu a Compañia Nacional de Danza do México. Para a SPCD, criou *O Lago dos Cisnes* (2018) e obras que derivam da versão completa: *O Lago dos Cines – II Ato* (2017) e *Grand Pas de Deux de O Cisne Negro* (2014). Também assina para a Companhia *Le Spectre de La Rose* (2014) e *La Sylphide* (2014).

SABRINA STREIFF

ASSISTENTE DE COREOGRAFIA

Atuou como solista em grandes companhias. Fundou e dirigiu o Ballet da Cidade de Tandil, na Argentina. Foi assistente coreográfica na encenação de obras como *Suite Holberg*, *Carmen*, *Bolero*, *Gaite Parisiense*, *A Bela Adormecida da Floresta*, *Dom Quixote*, *Cinderela*, entre outras. De 2007 a 2009 foi professora de técnica clássica e diretora do Instituto Superior de Arte do Teatro Colón. Na SPCD, realizou assistência de obras de Galizzi.

PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY (1840-1893)

MÚSICA

Foi um grande compositor russo do século XIX. Compôs sinfonias, concertos, óperas, música de câmara, obras para coro e foi o primeiro a dar plena dimensão orquestral ao balé. Em 1865, se tornou professor da Sociedade Musical Russa de Moscou. Sua obra contribuiu fortemente para a dança, seja por suas grandes criações específicas para balé, seja pelo uso de sua música nas criações de grandes coreógrafos do século XX, como por exemplo Serge Lifar (1905-1986), John Cranko (1927-1973) e George Balanchine (1904-1983).

FABIO NAMATAME

FIGURINOS

Um dos estilistas mais requisitados no Brasil, já desenhou figurinos para diversas peças de teatro, musicais, apresentações de dança e ópera. Recebeu diversas premiações como Shell, Apetesp, APCA, Mambembe, Cultura Inglesa, Sesc São Paulo, entre outros. Assinou os figurinos de diversas obras da São Paulo Companhia de Dança, como os de *Pulcinella* (2017) e *Odisseia* (2019), além de cenografias, como de *Le Spectre de La Rose* (2014) e *Les Sylphides* (*Chopiniana*) (2021). Na Temporada 2022, assina também os figurinos e a cenografia de *Di* e os figurinos de *Desassossegos*.

TÂNIA AGRA

Criou figurinos para produções de diversos coreógrafos como Carlos Moraes, Eleonora Olisi, Flavio Sampaio, Jorge Teixeira, Regina Sauer, Vitor Navarro e Heron Nobre, além de trajes de acervo particular de grandes bailarinos brasileiros. Para a São Paulo Companhia de Dança, concebeu os figurinos de *O Sonho de Dom Quixote* (2015), *O Lago dos Cisnes* (2018) e *Les Sylphides (Chopiniana)* (2021).

MARCO LIMA

CENOGRAFIA

É cenógrafo, figurinista e bonequeiro há mais de 30 anos. Entre suas principais criações em cenografia para teatro, figuram *Três Dias de Chuva* e *Vidas Privadas*. Criou os bonecos da série infantil da TV Brasil *Igarapé Mágico* e dos espetáculos teatrais *O Pequeno Príncipe* e *Pedro* e o *Lobo*. Concebeu figurino e cenografia para *Édipo Rei* e *Uma Trilha para sua História*. Para a SPCD, realizou também a cenografia da obra *La Sylphide* (2014) e figurinos de *Aparic*ões (2020).

WAGNER FREIRE

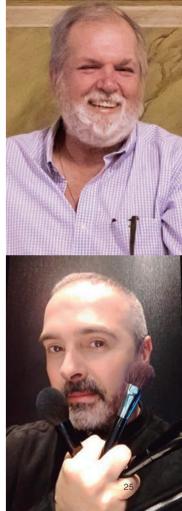
ILUMINAÇÃO

Desde 1995 assina diversos projetos para dança, óperas, teatros e shows musicais. Já recebeu os prêmios Shell, Coca-Cola, Apetesp, Cultura Inglesa e APCA. Colabora regularmente para a São Paulo Companhia de Dança, tendo criado a luz de obras como *O Lago dos Cisnes* (2018), *Madrugada* (2021) e *Giselle – Ato II* (2021). Na Temporada 2022, assina a luz de *Di* e de *Desassossegos*.

AUGUSTO SARGO

VISAGISMO

Começou sua experiência, ainda adolescente, com maquiagem cênica no teatro amador e no balé clássico. Formou-se em Artes Plásticas no Liceu de Artes e Ofícios e na Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Depois aperfeiçoou sua formação em visagismo na École Internationale D'Esthétique Francaise em Paris. Foi make-up artist e formador da Yves Saint Laurent durante 10 anos. Lecionou maquiagem de caracterização na Faculdade Paulista de Artes, Escola-Teatro Macunaíma e Senac. Para a SPCD criou o visagismo de *O Lago dos Cisnes* (2018), *Les Sylphides (Chopiniana)* (2021) e *Giselle – Ato II* (2021).

ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA

A Associação Pró-Dança é uma organização sem fins lucrativos que fomenta o desenvolvimento do ecossistema da arte no Brasil. Com uma natureza aberta à diversidade, experimentação, diálogos entre as mais diversas artes e espírito democrático, a Pró-Dança mantém uma gestão ligada ao mundo atual para se comunicar com os mais diversos públicos, reforçando a sua vocação de elevar a dança a toda sua potencialidade e importância na vida das pessoas.

Seus primeiros passos na gestão de equipamentos culturais se deram em 2009, com o início da gestão da São Paulo Companhia de Dança, que segue até hoje. No final de 2021, a Pró-Dança conquistou também a gestão da inovadora São Paulo Escola de Dança, um novo desafio para a OS que entra em sintonia com a missão de difundir a arte da dança em toda a sua força e beleza.

A COMPANHIA

Com um público de mais de 900.000 espectadores e turnês já realizadas em 18 países, a São Paulo Companhia de Danca é hoje considerada pela crítica especializada como um dos mais importantes corpos estáveis em danca da América Latina. Desde sua criação pelo Governo do Estado de São Paulo, em 2008, a Companhia já passou por cerca de 150 cidades no Brasil e no mundo e recebeu mais de 40 prêmios e indicações nacionais e internacionais. Conduzido com a direção de Inês Bogéa, seu repertório é dinâmico e vibrante, reunindo desde clássicos do balé de repertório assinados por nomes como Ana Botafogo, Márcia Haydée e Mario Galizzi como novas criações de coreógrafos tarimbados como Édouard Lock, Goyo Montero e Marco Goecke. Nos últimos anos, sob o selo #SPCDdigital, a Companhia aprofundou suas ações de difusão em diferentes frentes do meio virtual, ampliando ainda mais seu público e se mantendo fiel à missão de levar a dança a todas as pessoas, implementada também por seus Programas Socioeducativos e de Sensibilização de Plateia e suas iniciativas de Registro e Memória da Dança.

"Acredito no trabalho da São Paulo Companhia de Dança, pois, para apresentar espetáculos tão lindos, é preciso muita dedicação e investimento."

ELIZABETE GUIOTOKU PATRONA BRONZE

PRÊMIOS E INDICAÇÕES

Indicada duas vezes ao **Prêmio APCA** (2020 e 2021) pela manutenção e ampliação das atividades de criação, difusão, formação, comunicação, residência artística e de memória da dança durante a pandemia de Covid-19.

Grand Prix de la Critique. Eleita como Melhor Companhia de Dança da temporada na França (2018/2019).

Critics' Choice of Dance Europe 2018/2019 - A SPCD foi eleita como uma das melhores companhias de dança da temporada.

Inês Bogéa recebeu a premiação como uma das melhores diretoras da temporada 2018/2019, pela Critics' Choice of Dance Europe.

REALIZAÇÕES

Realizações de janeiro de 2008 a abril de 2022

PRODUÇÃO ARTÍSTICA

26
remontagens de obras canônicas da dança

59 criações para a Companhia

48 prêmios e indicações

CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS Foto Charles Lima Yoshi Suzuki e Carolina Pegurelli 30 em O Lago dos Cisnes

1.136espetáculos e performances presenciais e virtuais

cidades visitadas em 14 Estados do Brasil

72
cidades do Estado
de São Paulo (incluindo
São Paulo, a capital)

cidades de 18 diferentes países (Europa, América do Norte, América do Sul e Ásia)

887.846
pessoas já assistiram à
Companhia de modo presencial

904.224
pessoas já visualizaram as

criações digitais da Companhia

PROGRAMAS EDUCATIVOS*

311 palestras de dança 295 oficinas de dança

44
aulas abertas

73visitas do projeto
Meu Amigo Bailarino

ateliês internacionais de dança

seminário de dança

13
intercâmbios com
projetos sociais

"Para ajudar a SPCD a continuar seu crescimento e representar melhor o Brasil para o mundo, decidi ser Patrono.
Tenho orgulho de estar associado."

LARRY LUDWIG PATRONO PRATA

^{*} Presencial e virtual

SEJA PATRONO DA SPCD

O Programa de Patronos da SPCD nasce para engajar pessoas que creem no potencial transformador da dança e desejam fazer a diferença para que esta arte alcance um público cada vez maior. Além de promover a sustentabilidade da SPCD, os Patronos se envolvem no dia a dia dos artistas por meio de acesso exclusivo aos bastidores dos espetáculos, encontros com bailarinos e equipes criativas das produções e convites para temporadas, entre outros benefícios.

Existem muitas formas de se tornar Patrono da SPCD. Os aportes iniciam em R\$ 100 mensais. Conheça as categorias e seus benefícios:

Jovens Patronos

R\$ 100/mês (R\$1.200/ano)

- 1 (um) par de convites para um espetáculo da SPCD, à sua escolha, ao ano;
- Benefícios em instituições parceiras;
- Camiseta SPCD;
- · Kit SPCD;
- Visita aos bastidores de um espetáculo:
- Evento de networking.

Patronos Bronze

R\$ 200/mês (R\$2.400/ano)

- 2 (dois) pares de convites para um espetáculo da SPCD, à sua escolha, ao ano;
- Benefícios em instituições parceiras;
- · Visita aos bastidores de um espetáculo;
- · Acesso a pré-estreias;
- Interação com direção e convidados especiais pré e pós espetáculos.

Patronos Prata

R\$ 5.000/ano

- 3 (três) pares de convites para um espetáculo da SPCD, à sua escolha, ao ano;
- Benefícios em instituições parceiras;
- Visita aos bastidores de um espetáculo com 1 (um) acompanhante;
- Acesso a pré-estreias e interação com direção pré e pós espetáculos;
- Convite para assistir a um ensaio com 1 (um) acompanhante;
- · Livro SPCD 10 Anos autografado.

Patronos Ouro

R\$ 10.000/ano

- 4 (quatro) pares de convites para um espetáculo da SPCD, à sua escolha, ao ano;
- Benefícios em instituições parceiras;
- Visita aos bastidores de um espetáculo com até 5 (cinco) acompanhantes;
- Acesso a pré-estreias e interação com direção pré e pós espetáculos;
- Convite para assistir a um ensaio na sede da Companhia com até 5 (cinco) acompanhantes;
- Livro SPCD 10 Anos autografado;
- Evento com Inês Bogéa e membros do elenco.

Patronos Diamante

R\$ 30.000/ano

- 1 (um) par de convites para todos os espetáculos da SPCD no ano;
- · Benefícios em instituições parceiras;
- Visita aos bastidores de um espetáculo com até 5 (cinco) acompanhantes;
- Acesso a pré-estreias e interação com direção e convidados especiais pré e pós espetáculos;
- Convite para assistir a um ensaio na sede da Companhia com até 5 (cinco) acompanhantes;
- · Livro SPCD 10 Anos autografado;
- Possibilidade de acompanhar a Companhia em uma turnê internacional (custos por conta do Patrono);
- Evento com Inês Bogéa e membros do elenco.

VEJA QUEM JÁ ESTÁ COM A GENTE:

PATRONO DIAMANTE

Priscilla Zogbi e Arthur O'Keefe

PATRONO OURO

Amália Spinardi Maria do Carmo Mineiro Rachel Coser

PATRONO PRATA

Larry Ludwig Lucianne Murta Veronica Sverner Arruda

PATRONO BRONZE

Elisabete Tsubomi Saito Guiotoku Fernando Cesar Faria Cabral Flaviana Ferreira de Barros e Clara Barros de Morais Flavia Regina de Souza Oliveira Karina Schulze Blank Lygia e Fabio Carramaschi Patricia de Albuquerque Cavalcanti Lobaccaro

JOVEM PATRONO

Adriana Picarelli Helena Hallage Nicolas Bruno Romano Patricia Sousa Torigoe Sérgio Nery

Aponte a câmera do celular e faça sua adesão

ATIVIDADES EDUCATIVAS

Espetáculos Gratuitos para Estudantes e Terceira Idade

A plateia convidada especialmente para estas apresentações tem a chance de ver de perto o processo de criação e montagem dos espetáculos da Companhia. Além de assistir à apresentação de coreografias da temporada, ela conhece os bastidores da cena por meio de vídeos ou passeios monitorados.

Palestras para os Educadores

Relacionando a dança com outras áreas do conhecimento, os encontros ressaltam como a arte pode ser utilizada como elemento educativo e sensibilizador. É um momento de diálogo direto e de troca de experiências entre o educador e a Companhia.

Oficinas de Dança

Ministradas por profissionais da Companhia, as atividades contam com duas vertentes: Balé Clássico, na qual os alunos têm um panorama da técnica de balé usada em uma companhia profissional; e Repertório em Movimento, na qual aprendem trechos de obras do repertório da SPCD.

Oficinas de Capacitação Técnica

As Oficinas foram pensadas para fomentar diferentes aspectos da cadeia produtiva da dança. Oferecidas a estudantes, artistas e demais interessados, elas têm como objetivo promover o intercâmbio de informações a partir de um olhar mais atento para as múltiplas atividades que envolvem a construção de um espetáculo de dança, que vão desde a técnica de palco à produção audiovisual.

Meu Amigo Bailarino

O projeto visa ampliar o acesso à arte por meio da dança e da cultura da inclusão em diferentes instituições na região metropolitana de São Paulo. Assim, a Companhia leva para diversos públicos apresentações de trechos de coreografias, além da oportunidade de conversar com os bailarinos e compartilhar um pouco do universo desta arte.

Podcast Contos do Balé

Inspirado no livro homônimo de autoria da diretora da SPCD, Inês Bogéa, o podcast reúne narrações de grandes histórias de clássicos do balé de repertório conduzidas por trechos das trilhas sonoras originais das obras e pelas vozes de Inês e convidados. Os conteúdos estão disponíveis no canal da Companhia no YouTube, em uma playlist especial criada no Spotify e nos principais tocadores de áudio online.

Brincar e Dançar

A websérie é um convite para crianças de todas as idades soltarem a criatividade e experimentarem a arte da dança de forma divertida e prazerosa a partir de atividades lúdicas que envolvem toda a família. São 20 episódios divididos em 2 temporadas, disponíveis na página da SPCD no Facebook e no canal da Companhia no YouTube, onde há versões dos vídeos com recursos de acessibilidade.

MEMÓRIA

Figuras da Dança

A dança tem muitas histórias e para revelar um pouco delas a Companhia criou a série de documentários Figuras da Dança, que apresenta essa arte contada por quem a viveu. A série conta hoje com 39 episódios, que podem ser acessados gratuitamente no site spcd.com.br/memoria/figuras-da-danca.

Dança em Construção

Os documentários *Canteiro de Obras* registram e potencializam a reflexão sobre os processos de criação e produção em dança no país. Eles são distribuídos para instituições educativas e culturais, bibliotecas públicas, além de universidades e ONGs.

Videodanças

A SPCD tem desenvolvido diferentes obras clássicas e contemporâneas em um diálogo fino entre a dança, a música e o audiovisual. O resultado é uma produção contínua de videodanças que estimulam novas percepções em torno da arte do movimento e podem ser vistos em spcd.com.br/espetaculos/videodancas.

Dança em Rede

Trata-se de uma enciclopédia colaborativa online com mais de 3.500 verbetes cadastrados que busca divulgar e fomentar a produção de informações sobre a dança no Brasil. Os visitantes podem escrever e editar verbetes em diversas categorias. Está disponível em spcd.com.br/memoria/danca-em-rede.

Olhares

Jornalistas, críticos e acadêmicos se debruçam sobre experiências vividas pela Companhia para, a partir da escrita, apontar caminhos e desvelar pensamentos sobre a produção de conhecimento em torno da linguagem da dança cênica. Artigos disponíveis em spcd. com.br/memoria/olhares.

Livros de Ensaio

Os livros de ensaios da SPCD apresentam fotos e textos escritos por artistas de diferentes áreas para pensar e refletir sobre a arte da dança e suas vertentes. Saiba mais em spcd.com.br/memoria/livros-de-ensaios.

PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO

Circulação no Brasil e no Exterior

A produção e circulação de espetáculos é o núcleo principal do trabalho da São Paulo Companhia de Dança. Desde a sua criação, a SPCD foi vista por mais de 900 mil pessoas em 18 diferentes países (Alemanha, Argentina, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Colômbia, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, França, Holanda, Israel, Itália, Luxemburgo, México, Paraguai, Suíça e Uruguai), passando por cerca de 150 cidades em mais de 1.100 apresentações. No Brasil, já foram visitadas 17 cidades em 14 Estados. No Estado de São Paulo, a Companhia já dançou em 72 cidades.

PDHFAD

O Programa de Desenvolvimento das Habilidades Futuras do Artista da Dança leva os bailarinos da Companhia a experimentar atividades em outras áreas da SPCD, como Ensaio, Produção, Comunicação e Memória. Trata-se de uma capacitação com o objetivo de reconversão profissional desses artistas, que após deixarem os palcos poderão contribuir com sua expertise em diferentes segmentos da dança.

Ateliê de Coreógrafos Brasileiros

Este é um espaço aberto para promover o amadurecimento de coreógrafos brasileiros em ascensão. A cada ano, a convite da direção, eles têm à disposição a estrutura da Companhia e seu corpo de bailarinos para o desenvolvimento de pesquisas de movimento. As obras criadas a partir dos ateliês passam a integrar o repertório da SPCD.

Produção de obras

A Companhia já produziu mais de 80 coreografias, entre trabalhos criados especialmente para a SPCD por importantes nomes da dança internacional, como Édouard Lock, Joëlle Bouvier e Marco Goecke, e coreógrafos brasileiros como Rodrigo Pederneiras, Henrique Rodovalho e Jomar Mesquita; além de remontagens de obras de Jirí Kylián, William Forsythe, George Balanchine, Nijinska, Nacho Duato, entre outros.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RODRIGO GARCIA

Governador do Estado de São Paulo

SÉRGIO SÁ I FITÃO

Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa

CLÁUDIA PEDROZO

Secretária Executiva de Estado de Cultura e Economia Criativa

FREDERICO MASCARENHAS

Chefe de Gabinete de Estado de Cultura e Economia Criativa

CHRISTIANO LIMA BRAGA

Coordenador de Unidade de Difusão, Bibliotecas e Leitura

DENNIS ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA

Coordenador da Unidade de Formação Cultural

ORGANIZAÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente I Rachel Coser

Vice-Presidente I Flavia Regina de Souza Oliveira

Membros I Ana Grisanti de Moura, Andrea Calabi, Celso Curi, Danilo Santos de Miranda, Eduardo Toledo Mesquita, Eduardo Saron, Elisa Marsiai Gomes, Eugênia Gorini Esmeraldo, Fernando José de Almeida. Flávia Fortuneé de Picciotto Terpins, Gioconda Bordon, Letícia Forattini Martins, Luciano Cury, Maria Cristina Frias, Milton Coatti Filho, Priscilla Zogbi, Ricardo Uchoa Alves Lima

CONSELHO FISCAL

Presidente I Hélio Noqueira da Cruz

Membros I Iside Maria Labate Maiolini Mesquita, José Carlos de Souza e Eduarda Bueno (suplente)

CONSELHO CONSULTIVO

Presidente I Rodolfo Villela Marino

Membros | Anna Beatriz Galvão, Dolores Prades, Eric Alexander Klug, Flávia Kolchraiber, João Gabriel Pennacchi, Jorj Petru Kalman, José de Oliveira Costa, José Fernando Perez, Lygia da Veiga Pereira Carramaschi. Maria do Carmo Abreu Sodré Mineiro, Ricardo Campos Caiuby Ariani, Walter Appel

ASSOCIADOS

Ana Grisanti de Moura, Arnaldo Vuolo, Debora Duboc Garcia, Eduardo Toledo Mesquita, Eduardo Saron, Elisa Marsiai Gomes, Eric Alexander Klug, Fugênia Gorini Esmeraldo, Fernando José de Almeida Gioconda Bordon, Henri Philippe Reichstul, Inês Vieira Bogéa. Jori Petru Kalman, José de Oliveira Costa, José Fernando Perez, Luca Baldovino, Luciano Curv, Lygia da Veiga Pereira Carramaschi, Maria do Carmo Abreu Sodré Mineiro, Rachel Coser, Ricardo Campos Cajuby Ariani, Ricardo Cavalieri Guimarães, Ricardo Uchoa Alves Lima, Rodolfo Villela Marino, Suzana Maria Salles França Pinto e Walter Appel

SÃO PAULO COMPANHIA DE DANCA

Diretora Artística e Educacional

Inês Bogéa

Diretor Administrativo-Financeiro

Mário Allan Ferraz Mafra

Superintendentes

Luca Baldovino I José Galba de Aguino I Marcela Benvegnu

ENSAIO

Gerente I Milton Coatti

Professoras Ensaiadoras | Aline Campos Ferro e Beatriz Hack Professor I Lars Van Cauwenbergh

Bailarinos I Alan Marques, Ammanda Rosa, Ana Roberta Teixeira, André Grippi, Ariel Venâncio, Beatriz Paulino, Bruna Araújo Chebile, Carolina Pegurelli, Cecília Valadares, Cibeli Fioravante, Clara Nascimento, Dandara Caetano, Daniel Reca. Davi Franco, Diego de Paula, Gabriel Felix, Hiago Castro, Jaquelyne Barbieri, João Gabriel Alves, Joca Antunes, Kaynan Oliveira, Leonardo Pedro, Letícia Forattini, Luan Barcelos, Luciana Davi, Luiza Yuk, Mateus Rocha, Matheus Queiroz, Michelle Molina, Nathália Silva do Carmo, Nayla Ramos, Nielson Souza, Pâmella Rocha, Paula Rosa, Poliana Souza, Rayanne Guimarães Ribeiro, Sofia Tarragó, Thamiris Prata. Vinicius Lopes, Vinícius Vieira, Yoshi Suzuki

Pianista I Rosemary Sandri Pavanelli Auxiliar de Ensaio I Poliana Ferreira

PRODUÇÃO

Gerente de Produção | Antonio Magnoler Gerente Técnico I Luiz Antônio Dias

Produtores I André Souza e Vanessa Ogino Técnico de Som I Rodolfo Paes Dias

Iluminadores I Laiza Souza Menegassi e Nicolas Marchi

Técnico de Palco I Espedito Peixoto dos Santos Camareira I Edmeia A. Evaristo dos Santos

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL Coordenadora de Comunicação e Educativo I Amanda Queirós

Coordenadora de Marketing I Renata Forato Analista de Comunicação I Renata Faila Analista de Educativo I Gabriela Gasparotto Auxiliar de Educativo | Beatriz Rodrigues Diagramador I Rafael Alves Silva Ortiz Roias

Aprendiz I Bruna de Aquiar Horta

MEMÓRIA

Gerente I Charles Lima

Assistentes de Audiovisual I Rafaela Zavisch Araújo e Marcelo Machado Junior

ADMINISTRAÇÃO

Gerente Administrativo-Financeiro | Marcio Tanno Coordenador Administrativo-Financeiro I

Anderson Paulo de Brito

Assessora de Direção I Melinda Grienda Sliominas Analistas Administrativo-Financeiro I

Carlos Soares, Jeferson Dias e Luis Felipe de Almeida Arquivista I Priscilla Baptista Casas

Auxiliares Administrativo-Financeiros I

Evangelina Araújo Melo e Joyce Florêncio da Silva Auxiliar de Servicos Gerais I Neide dos Santos Nerv Aprendiz | Ester Amanda Andrade Rafael

COLABORADORES

Consultoria Jurídica I Bolonhini & Carvalho Sociedade de Advogados e Canonico Pontes Sociedade Individual de Advocacia

Contratos Internacionais | Olivieri Associados

Contabilidade | Quality Associados Fisioterapia I Clinica Reactive

AGENTES INTERNACIONAIS

Meinrad Huber I Ecotopia Dance Productions Guy Darmet I Guypanema Promoções Artísticas

FIGUE PERTO DA SPCD

saopaulociadedanca (D) /audiovisualspcd (D) spciadedanca

www.spcd.com.br

PARCERIA INSTITUCIONAL

