O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta:

ESMERALDA GAZAL

Esmeralda: Ressignificando movimentos na poesia dos encontros

Esmeralda Monteiro ou Esmeralda Penha Gazal ou simplesmente Esmê, três versões indissociáveis, que traduzem uma mesma mulher em diferentes, mas sempre complementares, momentos de uma vida dedicada à dança.

Ao nascer em maio de 1953, sob o signo de gêmeos, cujo símbolo astrológico é o número romano II, representando a dualidade como essência, característica similar à nobre e preciosa pedra verde que lhe empresta o nome – transparente e opaca, de alta resistência e difícil corte, mas que admitevariadas lapidações-, recebe também a incumbência de homenagear sua avó paterna, Esmeralda Pereira Penha (1903-1981) reconhecida como a primeira mulher despachante alfandegária do Brasil, que, ao ficar viúva prematuramente, dada a responsabilidade de educar sete filhos sozinha, assume o cargo deixado pelo marido.

Em suas lembranças mais remotas, a pequena Esmeralda – Esmeraldinha como era chamada pelos familiares, que mesmo assim no diminutivo carregava daquela forte e empoderada avó, uma carga identitária talvez grande demais para uma criança -, tem a imagem de seu pé em uma sandália de tiras de couro num inaugural movimento na barra (associado, mais tarde, a um possível demi-pliè em 2ª posição), quando sua mãe, Djanira Monteiro Penha (1922-2021s), a levou, aos seis anos, à escola de balé da professora Dona Maria Isabel, no bairro de Santana, na Zona Norte de São Paulo, onde morava.

⁽capa] Esmeralda Gazal em "Romeu e Julieta - Nem um, nem outro", 2012 (foto: Clarissa Lambert)

Esmeralda Gazal e elenco na primeira coreografia dançada (foto: Acervo pessoal)

A professora sabia que a menina levava jeito para o balé e, pouco mais de um ano depois desse primeiro contato com a dança, sugeriu a sua mãe que a inscrevesse para a seleção na Escola de Bailado do Theatro Municipal. "Essa professora desprendida não quis me segurar na escola dela, e me conduziu para o caminho que eu seguiria na vida", reconhece agradecida.

E assim foi. Em 1961, aos 8 anos, Esmeralda era aprovada para ingressar na Escola Municipal de Bailado. O primeiro professor, Gil Saboya, inquirido pela mãe, ansiosa por saber se a filha tinha realmente talento, respondeu com coerência e assertividade que ainda era demasiado cedo para uma avaliação. A ele, seguiram-se outros quatro professores: Michel Barbano (1919 - sd) , no 2º ano; Wilson de Almeida (sd), no 3º; Mozart Xavier (sd), no 4º; e Joshey Leão (1927-1983), no 5º e 6º ano.

Paralelamente ao balé, do 4º ano do primário até a 3ª série do ginásio (hoje Ensino Fundamental I e II), Esmeralda estudou no Colégio Santa Inês, escola tradicional católica, com rigor na educação e muito foco em disciplina, o que vinha ao encontro dos valores da família. "Depois da oração matinal conduzida pela Madre superiora, íamos para a sala de aula, organizadas em fila, praticamente encostadas na parede. Era um pensamento ligado aos princípios e procedimentos da educação da época, mas que, de certa forma, contribuiu para eu me organizar e aplicar essa disciplina na dança", avalia.

1966 foi um ano conturbado, repleto de experiências desafiadoras, boas e traumáticas. Inscrita novamente pela mãe, foi selecionada para integrar o elenco do filme "O Corinthiano", de Mazzaropi (1912-1981).

< Esmeralda Gazal com 10 anos (foto: Acervo pessoal)

Maria Helena Mazzetti era a coreógrafa. No alto de seus 13 anos, recebia o primeiro cachê. A partir do set de filmagens, se aproximou de Waldívia Rangel, que já cursava o 7º ano da Escola, para cultivarem uma amizade de toda uma vida. Nesse ínterim, o pai teve um AVC, em Santos, e teve que ficar internado.

Na sequência desse trabalho, Esmeralda foi convidada por Maria Pia Finocchio para integrar o elenco do balé "Carmen", no Theatro Municipal. A exigência era não faltar, mas o pai faleceu e se ausentar de alguns ensaios foi inevitável. Quando retornou, a diretora consultou o grupo para uma decisão conjunta. Nada passava despercebido aos olhos atentos da tímida jovem: "O episódio me marcou para a construção de um pensamento colaborativo e da importância da escuta para se tomar uma decisão, mesmo quando se tem autoridade". Restavam ainda dois anos para concluir o curso da Escola de Bailado. A Profa Aracy Evans (1931-20220), monitora em seu teste de seleção lá atrás, quando do ingresso na Escola — "lembro perfeitamente dela levantando minha perna" -, viria a ser sua mestra nos 7° e 8° anos.

Até 1968, com Maria Pia, participou de programas nas TVs Tupi, Globo, Record, quando a dança era bastante requisitada para fazer fundo a cantores e grupos musicais e em apresentações coreográficas especiais.

O segundo semestre de 1968 marcou a criação do Corpo de Baile do Theatro Municipal e, antes mesmo de se formar na Escola de Bailado, Esmeralda Monteiro, nome artístico que adotara pinçado do lado materno da família, foi aprovada na audição para integrar a primeira turma da companhia oficial e compor os balés das temporadas líricas. Johnny Franklin (1931-1991) era o diretor, coreógrafo e ensaiador

Esmeralda Gazal na audição para bailarina da primeira turma do Corpo de Baile do Theatro Municipal de São Paulo, 1968 (foto: Ruy)

Vera Consorte, Esmeralda Gazal, Leila Sanches e Waldívia Rangel (integrantes do 1º elenco do Corpo de Baile) na Chácara da avó de Esmeralda (foto: Acervo Pessoal)

Esmeralda Gazal e integrantes do Corpo de Baile em "Les Sylphides" remontagem de Jhonny Franklin: Ajoelhadas: Mariângela D'Andrea, Eliana Reis, Eloá Moreno, Raquel Strada, Vera Consorte, Yára Ludovico, Márcia Bacalá e Ivonice Satie. Em pé: Elenice Ferreira, Esmeralda, Vera Torres, Léa Havas, Waldívia Rangel e Leila Sanches. (foto: Acervo pessoal)

do grupo e Lia Marques(1934 - 2011), sua assistente. "Além dos balés das óperas, dançamos remontagens de obras do repertório clássico – Les Sylphides, Coppelia, Noite de Valpurgis, O Lago dos Cisnes – e ainda criações do próprio diretor".

Foi uma transformação radical para a jovem delicada e séria, que começava a vida junto a uma companhia aos 15 anos de idade. Com o acúmulo de aulas, ensaios e apresentações, teve que mudar para o período noturno do colégio estadual onde estudava desde a morte do pai, num momento de turbulência no país – "o Comando de Caça aos Comunistas invadia a escola e a direção era obrigada a dispensar os alunos" –, e ainda lidar com questões financeiras, novas relações de amizade e muita responsabilidade e comprometimento com o trabalho. Ao final do ano, formou-se na Escola Municipal de Bailado.

Foi nesse período que outra amiga dos palcos, Cleusa Fernandes, passou a chamá-la carinhosamente de Esmê, apelido que resultou determinante para a construção e fortalecimento de sua própria identidade: "Finalmente, eu deixava de ser Esmeraldinha, a miniatura de minha avó e, de imediato, assumi a Esmê".

Acompanhar as montagens das óperas e récitas, o trabalho do diretor, dos regentes da orquestra e corais, músicos e cantores, do cenógrafo, figurinista, dos técnicos do teatro, observar os ensaios dos solistas, adaptar a dança para um espaço reduzido, ir para a cena todo dia, foi um aprendizado enorme para a jovem profissional.

Ao se afastar da direção do Corpo de Baile Municipal em 1973, Johnny Franklin foi substituído por Lia Marques e, depois, por Marília Franco(1923-2006) Sob os cuidados dela, a Companhia oficial viajou

Esmeralda Gazal e integrantes do Corpo de Baile em "Noite de Valpúrgis" remontagem de Jhonny Franklin, 1970 (foto: Akira Shibuta)

Vera Carneiro, Carlos Alberto, Esmeralda Gazal, Eros Veloso, Leila Sanches e Sidney Astolfi em "Divertimento" coreografia de Jhonny Franklin, 1970 (foto: Akira Shibuta)

para a Itália, com a ópera "O Guarani", de Carlos Gomes (1836-1896). No retorno ao Brasil, Antonio Carlos Cardoso era anunciado, pelo então secretário de Cultura Sábato Magaldi (1927-2016), o novo diretor do Corpo de Baile, que, só em 1981, passaria a se chamar oficialmente Balé da Cidade de São Paulo.

Com ele, chegavam Iracity Cardoso, Victor Navarro, Marilena Ansaldi (1934-2021), e uma nova proposta para o grupo de bailarinos, que até então só dançava nas pontas. Boa parte não aceitou o novo direcionamento. "Foi um momento importante, de transição para a criação da identidade que a companhia tem hoje, mas doloroso, de ruptura de um grupo que vinha junto há cinco anos". Para se aquilatar a complexa e significativa metamorfose pela qual a companhia oficial da cidade passava, "Paraíso", a primeira criação de Antonio Carlos Cardoso para o grupo, tinha música do genial multi-instrumentista brasileiro Hermeto Paschoal, composta só depois que a coreografia já estava montada, numa inversão inusitada do que se fazia até então.

Apesar da formação familiar e educacional rígida, a jovem Esmeralda encarou todas as mudanças com naturalidade e muita entrega. Assumiu de cara "Medéia", de Ansaldi, onde fazia a princesa Glauciae "Uma das Quatro" (Vivaldi), de Navarro, que entrou para o repertório do Corpo de Baile. Dançou a primeira coreografia de Luis Arrieta para a companhia – "Camila" – resultado da proposta "Workshop", que dava oportunidade para os bailarinos criarem trabalhos autorais, e seguiu compondo o elenco de "Danças Sacras e Profanas" e "Apocalipsis", de Victor Navarro, "Canções", de Oscar Araiz, entre tantas outras memoráveis criações para o repertório da companhia.

Em 1975, Esmeralda casou-se com Anuar Gazal, o rapaz que conheceu no curso de Química na Faculdade Oswaldo Cruz. Dois anos mais tarde, vinha ao mundo a primeira filha, Fernanda, e em 1978, saiu da Companhia pela impossibilidade de conciliar, naquele momento, vida profissional, pessoal e familiar. Raphael, o caçula, nasceria em 1983, seis anos depois da primogênita.

Outros rumos e experiências

Tendo vivido um período de 10 anos, muito rico de criações, transições profissionais, experiências e amizades construídas, era de se esperar que Esmeralda não conseguisse ficar muito tempo longe da dança. Depois de um semestre sabático, foi convidada para dar aulas de Clássico na Joyce Ballet, de Joyce Kermann(1950-2006, e para os professores do Ballet Art, de Nancy Guedes.

Mesmo tendo o Jazz como carro chefe em sua escola, Joyce valorizava a troca de conhecimento, e todos os professores faziam aulas com profissionais de outras linguagens. Esmeralda, que junto com Waldívia Rangel, assumiu a coordenação do Clássico, teve aulas de jazz com, nada menos que o irreverente coreógrafo americano Lennie Dale (1934-1994), que escolheu o Brasil como país de adoção. "Lá, conheci Alberto Soares, um jovem ator, que também foi importante na minha carreira".

No Ballet Art, além das aulas para as professoras, concebeu vários trabalhos coreográficos, entre eles, dois premiados no ENDA – "Momentos", que batizou o grupo de dança formado na Escola, e

"Quatro Estações", uma homenagem a Elis Regina (1945-1982, no ano de sua morte, em 1982. "O nome foi sugestão do diretor teatral João Albano, com quem também trabalhei na Joyce". No aniversário de um ano da morte de Elis, o grupo foi convidado para integrar uma programação especial no Centro Cultural São Paulo. "Tinha tanta gente, que fomos obrigados a apresentar duas sessões do espetáculo". A coreografia é citada no livro "Furação Elis", da jornalista e escritora Regina Echeverria.

O retorno à Escola de Bailado

Adepta a longas permanências, Esmê ficou outros 10 anos nas duas escolas e, na sequência, ingressou na de Ismael Guiser (1927-2008). No início de 1990, volta à Escola Municipal de Bailado, agora como professora para o 1º e 4º ano, depois de receber um inesperado telefonema do bailarino Umberto da Silva(1951-2008), então assistente de Acácio Ribeiro Vallim Junior, diretor da Escola, que, naquele momento, passava por uma grande transformação pedagógica, regimental e, inclusive, no espaço físico.

No ano seguinte, com a ida de Umberto da Silva para a Alemanha, paralelamente às aulas, assumiu o quadro das atividades artísticas como assistente de direção. Ivelize Giusti era a assistente administrativa. "Nesse período, envolvemos a Escola toda num trabalho sobre a 'Semana de Arte Moderna' e, em parceria com a Secretaria da Educação, a EMB participava das Feiras do Livro, fizemos os '500 Anos do Descobrimento' e apresentamos nas Escolas, Bibliotecas e Centros Culturais". Ainda sob a direção de Acácio, Ilara Lopes aceitou o convite para cumprir a função de assistente técnica e reestruturar o programa do clássico da Escola.

Grupo Momentos da escola Ballet Art em "Elis - 4 estações" coreografia de Esmeralda Gazal premiada no ENDA, 1982 (foto: Acervo pessoal)

Esmeralda Gazal e alunas da Escola Municipal de Bailado, 1990 (foto: Acervo pessoal)

Acácio Vallim Jr. viria a se desligar da Escola em outubro de 1992, e indica, à então secretária de Cultura Marilena Chaui, Esmeralda para substituí-lo. Talvez por assumir uma função com obrigações também administrativas, que perpassava pela assinatura de muitos memorandos, oficios e publicações no Diário Oficial, Esmeralda agora era Penha Gazal, seu nome oficial de casada.

Em 1993, com Esmeralda na direção e Ilara Lopes, assistente artística, o quadro diretivo da EMB foi complementado por Mariângela D'Andrea, como assistente técnica. O trio empenhou-se para estabelecer uma programação efetiva e continuada da grade de Técnica Clássica do 1º ao 8º ano, realizar reuniões pedagógicas, promover treinamento de professores e reformular os exames.

Reativar o Corpo de Baile Jovem da Escola era um desejo persistente, mas sempre adiado. Até que, em 1997, surgiu finalmente a oportunidade de sua recriação e o corpo diretivo assumiu a coordenação. Com a saída de Ilara Lopes, Mariângela D'Andrea passou a responder pela assistência artística e Yára Ludovico, que já estava como professora e fazendo uma formação em pedagogia na USP, completou o quadro como assistente técnica.

Em princípio, ao CBJ competia a recriação de trabalhos do repertório tradicional, adaptados para aquele grupo de jovens estudantes de balé. Meses antes, Esmeralda tinha assistido "Coppélia", no Lincoln Center, de NY, e guardava referências das montagens das companhias tradicionais para a obra. "Chamei Alberto Soares que, com seu olhar de diretor teatral, trouxe um frescor e uma identidade ao Corpo de Baile Jovem". "Coppélia", com figurino impecável assinado por Madalena Machado, que seria grande parceira também em outras produções, estreou em dezembro de 1997, no Teatro Paulo Eiró.

Com o amadurecimento do grupo em sua prática pré-profissional, surgiram parcerias com Jorge Garcia, Robson Lourenço, Flávio Lima, Luiz Fernando Bongiovanni, Mariana Muniz, Raymundo Costa, Tuto Gomes, artistas importantes da dança, em criações com temática livre e verve mais contemporânea. Professores da Escola, como Luis Augusto Ribeiro, Sandra Gomes, Cristiana de Souza e Katiah Rocha também contribuíram nas produções do Corpo de Baile Jovem.

Importante também foi a proposta de integração com o Balé da Cidade de São Paulo, quando alunos frequentavam a companhia oficial da cidade em aulas, ensaios e apresentações. "Eu acredito que se aprende com os professores, com os coreógrafos, mas também com a dinâmica e o vigor do corpo que está na cena; nós, da direção, e os professores não estávamos", reconhece.

Entre 2001 e 2004, na gestão da Marta Suplicy – com Celso Frateschi, secretário de Cultura, e Lucia Camargo, diretora artística do Theatro Municipal –, a Escola de Bailado e o Corpo de Baile Jovem foram incluídos na programação da Secretaria Municipal de Cultura e do Theatro. Foi criado o programa "Circuito Cultural" e, junto com o maestro Daniel Misiuk, frente a um grupo de músicos da Orquestra Sinfônica Municipal, o CBJ se apresentava nos teatros de bairro, casas de cultura, bibliotecas, CEUs e centros culturais espalhados pelos quatro cantos da cidade. Ainda com o Maestro, a companhia participou das montagens de "Pedro e o Lobo" e "Carnaval dos Animais", ambos apresentados no Theatro Municipal, e também do "Acordes Pão de Açúcar", projeto com jovens estudantes de violino, coordenado por ele. "Era um volume muito grande de trabalhos e aí, estimulamos os integrantes do CBJ a atuarem como intérpretes-criadores".

Esmeralda Gazal em"Medéia" coreografia de Marilena Ansaldi ao fundo Iracity Cardoso, 1974 (foto: Gerson Zanini) >

Esmeralda Gazal em "Uma das Quatro" coreografia de Victor Navarro (foto: Gerson Zanini) >> Esmeralda Gazal em "Camila" coreografia de Luis Arrieta (foto: Acervo pessoal) >>

A integração com as outras duas Escolas de formação artística do Theatro Municipal – de Música e de Iniciação Artística –, para a criação de "Portinari" como tema central, que celebrou o centenário de nascimento de um dos mais importantes pintores brasileiros do século 20, resultou também bastante proficua. "A troca com profissionais e alunos de outras linguagens – música, artes plásticas, teatro –, a circulação de saberes, o reconhecimento do outro em seu fazer, reverberou para dentro e fora da escola".

Numa conversa informal, a frase afirmativa da professora e pesquisadora da dança, Cassia Navas – "Você é uma educadora" –, foi ignição para Esmeralda ingressar na faculdade de dança. Aprovada no vestibular da Anhembi Morumbi em 2003, se deparou com aquela linguagem mais contemporânea, experenciada no Balé da Cidade com Maurice Vaneau (1926-2007), Marilena Ansaldi, Antonio Carlos Cardoso, Victor Navarro, Iracity Cardoso, Ruth Rachou, Célia Gouvêa, agora sistematizada na faculdade, três décadas mais tarde. "A vivência acadêmica, associada às experiências numa escola de formação, me trouxe uma transformação profissional e pessoal bastante significativa".

A convite do maestro Jamil Maluf, que assumiu a direção artística do Theatro Municipal na nova gestão frente à cidade (2005 a 2009), Yára Ludovico passa a ser Coordenadora de Dança do Theatro. Umberto da Silva, que acabava de retornar da Alemanha, volta então para a Escola em seu lugar.

A um ano de se formar na Faculdade de Dança, Esmeralda implementou na Escola o programa "Trânsitos Pedagógicos", com palestras de interesse artístico, pedagógico, cultural e histórico, para sensibilizar e estimular os professores. "A artista-educadora Ana Terra desenvolveu junto ao corpo docente um trabalho grande sobre a construção dos

Na "dança" de cadeiras, Umberto da Silva assume a assessoria de dança da Secretaria Municipal de Cultura, no lugar de Iracity Cardoso, que passa a co-dirigir, com Inês Bogéa, a recém criada São Paulo Companhia de Dança, e o professor Luis Augusto Ribeiro é alçado a assistente da Escola.

Em 2010, Esmeralda encerra suas atividades na Escola Municipal de Bailado depois de quase 20 anos de trabalho dedicados àquela instituição, entre os quais 18 como diretora. Bateu seu próprio recorde de permanência.

Uma porta se fecha, janelas se abrem

Sempre em movimento, seja estudando, dançando ou ensinando, não é difícil prever que, mesmo aposentada e avó, Esmeralda não se acomodaria. Na sequência da finalização, em 2011, dos Estudos em Pedagogia no Centro Universitário Claretiano, engatou uma pós-graduação em Metodologia do Ensino das Artes, na Uninter, concluída em 2013.

Entre aulas e palestras nas áreas pedagógica e artística, crescia um desejo antigo de produzir uma releitura para o texto de Shakespeare (sd-1616) , "Romeu e Julieta". O professor Luis Augusto Ribeiro comprou a ideia e assinou a coreografia do projeto artístico-pedagógico "Romeu e Julieta, nem um nem outro", primeira investida cênica coreográfica idealizada e produzida por Esmeralda para a jovem Companhia Balé de Bolso. Sem esperar, depois de 34 anos afastada dos palcos,

processos que transitam do pedagógico para o artístico e vice e versa". Uma nova parceria era firmada com a Secretaria de Educação, para a realização do projeto "Dançando Histórias", de estímulo à leitura, e outra, junto à Universidade Anhembi-Morumbi, para bolsas de estudo parciais aos alunos da Escola.

Durval Dupeca, Esmeralda Gazal, Sônia Mota, Sidney Astolfi, Léa Havas e Jorge Costa em foto para divulgação da direção de Antônio Carlos Cardoso, 1974 (foto: Acervo pessoal)

Esmeralda Gazal em" Danças Sacras e Profanas" coreografia de Victor Navarro, 1975 (foto: Gerson Zanini)

Esmeralda Gazal Workshop com coreografia de Ady Addor, 1977 (foto: Roberto Keppler)

Luis Augusto Ribeiro a inseriu na coreografia dando vida à personagem Lady Capuleto. "Como diretora da escola, eu me formei, na prática, nesse trabalho de produção, junto com Pelé (Aníbal Marques), Todinho, Leão, Cidão e toda a equipe técnica do Theatro Municipal". "Romeu e Julieta, nem um nem outro" cumpriu temporada no Teatro Juca Chaves, em julho de 2012, e no Teatro Experimental Anhembi-Morumbi, em novembro de 2013.

Em 2012, Esmeralda começou a dar aulas em dois espaços: na Coreo Escola de Dança, se desligando em 2014, para assumir, como professora convidada, as disciplinas Psicologia da Aprendizagem e Didática, no Curso de Dança da Universidade Anhembi-Morumbi, e no Estúdio Anacã, onde permanece até hoje e, entre 2013 e 2017, respondeu também pela coordenação pedagógica e a direção artística dos espetáculos infanto-juvenis.

Seguindo um período intenso frente a cursos de formação continuada, jurada e professora em festivais (Festival de Dança de Joinville, Enredança, de Jundiai, Todas as Danças, de São Sebastião), orientadora artística junto ao Corpo de Baile Jovem de Itanhaém, no Programa Qualificação em Artes, com coordenação de Cassia Navas e Andréa Thomioka, e visitas a grupos diversos do interior de São Paulo para escuta, colaboração e orientação, em 2019, recebe o título de Mestre em Formação de Professores, pela Universidad Internacional Iberoamericana.

Em 2020, junto com o MUD – Museu da Dança, dirigido por Talita Bretas, teve atuação marcante na organização da "Semana de Dança Solidária", reunindo profissionais voluntários em aulas e palestras para arrecadar fundos para a campanha 'SOS Dança', de apoio aos profissionais da área em situação de vulnerabilidade, por conta da Pandemia de Covid-19. Além de Esmeralda, a ação contou com

Neyde Rossi, Robson Lourenço, Cristiana de Souza, Letícia Trados, Márcio Dantas, Luiz Fernando Bongiovanni, Valéria Cano Bravi e a parceria com a escola da ex-aluna da EMB, Daiane Santos Lopes, em São Francisco (Califórnia).

No Projeto "Transversalidades Poéticas", idealizado por Solange Borelli, Vanessa Macedo e Yaskara Manzini, e realizado de 2020 a 2021, no Centro de Referência da Dança – CRDSP, que funciona no mesmo espaço que sediou a Escola Municipal de Bailado por mais de 70 anos, antes de ser transferida para o complexo da Praça das Artes, Esmeralda ministrou a oficina de técnica do ballet clássico e o curso estendido de Formação Continuada (on-line).

Surpresa inesperada, em 2021 recebeu, do cineasta Cacau Rhoden ("Tarja Branca", "Nunca me Sonharam", ambos premiados em festivais internacionais),o convite para participar de um documentário sobre longevidade, a ser lançado em breve pela Produtora Maria Farinha Filmes.

Agora, seguindo no Estúdio Anacã, aceitou um novo desafio, está organizando material para a disciplinaAbordagens pedagógicas para o ensino do Balé Clássico, na pós- graduação da Unyleya – EAD, como forma de buscar outra maneira de teorizar a prática.

A seguinte frase, "Mudança de hábitos cognitivos, novas maneiras de aprender a escutar o outro sem procurar soluções", desta vez proferida pela professora e pesquisadora Helena Katz no curso "O ano que vem chegou", parece que será seu novo motor. "Afinal, minha trajetória é cunhada nessas experiências inovadoras e mudanças de direção", sintetiza Esmeralda que, com muito trabalho e encantamento segue transformando o seu caminho e os de quem são atravessados por ela.

Esmeralda Penha Gazal | Cronologia

1953 – Em 26 de maio, nasce em São Bernardo do Campo, município da Grande São Paulo, Esmeralda Monteiro Penha, filha de Aben-Omar Pereira Penha (1920-1966) e Djanira Monteiro Penha (1922-2021). Seu nome homenageia a avó paterna, a primeira mulher Despachante Alfandegária do país;

1955 – A família muda-se para Santana, bairro da região Norte da Capital paulista;

1959 – Aos 6 anos, junto com a pré-escola, a mãe a coloca para ter aulas de piano e balé;

1960 – A professora de balé, Dona Maria Izabel, sugere a sua mãe inscrevê-la para seleção na Escola Municipal de Bailado;

 $1961\ -\ Aos\,8$ anos, é aprovada para ingresso na Escola Municipal de Bailado e tem como seus professores:

1º ano - Prof. Gil Saboya4º ano - Prof. Mozart Xavier2º ano - Prof. Michel Barbano5º e 6º - Prof. Josey Leão3º ano - Prof. Wilson de Almeida7º e 8º - Profª Aracy Evans

1963 – Ingressa no Colégio Santa Inês, escola tradicional católica, onde estuda do 4º ano pri-mário à 3ª série do ginásio (Ensino Fundamental I e II);

1966 – Recebe o primeiro cachê pela atuação no filme "O Corinthiano" (produção em julho/1966), de Mazzaropi, aos 13 anos, cursando o 6º ano da Escola de Bailado. É convi-dada por Maria Pia Finocchio para integrar o elenco do balé "Carmen", no Theatro Municipal de São Paulo (setembro /1966). Morre seu pai, Aben-Omar Pereira Penha, vítima de AVC;

1963 - Esmeralda Gazal e sua mãe
Djanira Monteiro Penha (foto: Acervo Pessoal)

1974 - Esmeralda Gazal em "Medéia" coreografia de Marilena Ansaldi (foto: Gerson Zanini)

1967/68 – Com a Maria Pia, participa de programas nas TVs Tupi, Globo, Record;

1968 – Aos 15 anos, cursando o 8º ano da Escola de Bailado, é aprovada na audição para integrar a primeira turma do recém-criado Corpo de Baile do Theatro Municipal. Johnny Franklin (1931-1991) é o diretor e Lia Marques (1934 - 2011), assistente. No final do ano forma-se na Escola Municipal de Bailado;

1972 - Ingressa no curso de licenciatura em Química da Faculdade Oswaldo Cruz;

1973/74 – Johnny Franklin deixa a direção do Corpo de Baile Municipal; Lia Marques assume o seu lugar e depois Marília Franco (1923-2006). Viaja com o CBM para a Itália, para apresentações da ópera "O Guarani", de Carlos Gomes (1836-1896). Antonio Carlos Cardoso assume a direção do Corpo de Baile Municipal, com uma nova proposta artística para o grupo;

1974 – O grupo estreia "Sem título" e "Paraíso", de Antonio Carlos Cardoso, "Uma das Quatro" (Vivaldi), de Victor Navarro e "Medeia", de Marilena Ansaldi (1934-2021). Esmeralda é convidada para compor o elenco das quatro coreografias, mas durante o processo dançou as três últimas;

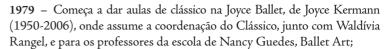
1975/1978 – Segue compondo o elenco da companhia em coreografias como "Danças sacras e pro-fanas", "Apocalipsis", ambas de Victor Navarro, "Canções", de Oscar Araiz, entre outras criações do repertório oficial;

1975 - Casa-se com Anuar Gazal;

1977 - Nasce a primeira filha, Fernanda;

1978 - Deixa o Corpo de Baile Municipal, depois de 10 anos na companhia;

1975 - Esmeralda Gazal, Alphonse Poulin, Yára Ludovico, Leila Sanches e Waldívia Rangel em "Galope Nordestino" coreografia de Clyde Morgan (foto: Acervo Pessoal) 1976 - Corpo de Baile do Theatro Municipal de São Paulo em "Apocalipsis" coreografia de Victor Navarro (foto: Acervo Pessoal)

1980 – Recebe o prêmio do ENDA (EncontroNacional da Dança) por "Momentos", coreografia criada para o Ballet Art, que batizou o grupo de dança formado na escola;

1982 - Recebe o prêmio do ENDA por "Elis - 4 Estações", coreografia criada para o Ballet Art, em homenagem a Elis Regina (1945-1982);

1983 – O grupo é convidado para apresentar *"Elis - 4 Estações"*, na programação em homenagem ao primeiro ano da morte da cantora, no Centro Cultural São Paulo. A coreografia é citada no livro *"Furação Elis"*, de Regina Echeverria. Nasce Raphael, o segundo filho;

1989 – Encerra o trabalho na Joyce Ballet e no Ballet Art e ingressa na escola de dança Ismael Guiser (1927-2008);

1990 – Retorna à Escola Municipal de Bailado como professora do 1º e 4º anos. Acácio Ribeiro Vallim Junior é o diretor e Umberto da Silva (1951-2008), assistente;

1991 — Paralelamente às aulas, assume o quadro das atividades artísticas como assistente de direção no lugar de Umberto da Silva, que vai para a Alemanha. Ivelize Giusti é assistente administrativa. Ilara Lopes é convidada para assumir a função de assistente técnica e reestruturar o programa de clássico da Escola;

1992 – Assume a direção da Escola Municipal de Bailado no lugar de Acácio Ribeiro Vallim Junior, que se desliga em outubro;

1993 – O quadro diretivo da Escola de Bailado é formado por Esmeralda – diretora, Ilara Lopes – assistente artística – Mariângela D'Andrea – assistente técnica;

1977 - Workshop com coreografia de Ady Addor para o Corpo de Baile do Theatro Municipal de São Paulo (foto: Acervo Pessoal) 1993 - Alunos da Escola Municipal de Bailado (foto: Acervo Pessoal)

1997 – Reativação do Corpo de Baile Jovem Municipal O Corpo Diretivo assume a coordena-ção do CBJM. Ilara Lopes se desliga da Escola, Mariangela D'Andreia assume a assistência artística e a Yára Ludovico completa o quadro como assistente técnica.

A primeira montagem do CBJ, "Coppélia", com direção teatral de Alberto Soares, cenários de Dorival Chiavenatto e figurinos de Madalena Machado, estreia em dezembro, no Teatro Paulo Eiró;

1998/2010 – CBJM dança trabalhos criados por Jorge Garcia, Robson Lourenço, Flávio Lima, Luiz Fernando Bongiovanni, Mariana Muniz, Raymundo Costa, Tuto Gomes, e dos professores da Escola, Luis Augusto Ribeiro, Sandra Gomes, Cristiana de Souza e Katiah Rocha. Projeto de integração dos alunos da Escola com o Balé da Cidade de São Paulo;

2001/2004 – Escola de Bailado e Corpo de Baile Jovem são incluídos na programação da Secretaria Municipal de Cultura. Junto ao maestro Daniel Misiuk, participação no "Circuito Cultural", das montagens "Pedro e o Lobo" e "Carnaval dos Animais", apresentadas no Theatro Municipal, e do "Acordes Pão de Açúcar", projeto com jovens estudantes de violino. Integração com as Escolas de Música e de Iniciação Artística para a criação do espetáculo "Portinari", entre outros;

2003 - Ingressa na Faculdade de Dança da Universidade Anhembi Morumbi;

2005 – Yára Ludovico assume a Coordenação de Dança do Theatro Municipal, a convite do diretor artístico do Theatro Maetro Jamil Maluf. Umberto da Silva volta para a Escola no seu lugar. Esmeralda cria o projeto "Trânsitos Pedagógicos" com palestras de interesse artístico, pedagógico, histórico, cultural para os professores. "Dançando Histórias", programa de estímulo à leitura, em parceria com a Secretaria de Educação.

2006 – Forma-se em Licenciatura, Bacharelado e Produção em Dança pela Faculdade de Dan-ça da Universidade Anhembi Morumbi;

2004 - Esmeralda Gazal e alunas da Escola Municipal de Bailado (foto: Acervo Pessoal) 2006 - Esmeralda Gazal e alunas da Escola Municipal de Bailado (foto: Acervo Pessoal) 2008 – Umberto vai para a Secretaria de Cultura como assessor de dança, no lugar de Iracity Cardoso, que passa a codirigir com Inês Bogéa a SPCD (São Paulo Companhia de Dança). No lugar dele, assume Luis Augusto Ribeiro;

2010 - Encerra as atividades na EMB, depois de quase 20 anos de trabalho;

2011 – Finaliza o curso de Estudos em Pedagogia, no Centro Universitário Claretiano. Inicia a pós-graduação em Metodologia do Ensino das Artes, na Uninter, finalizada em 2013;

2012 – Concebe, produz e compõe o elenco do projeto artístico-pedagógico "Romeu e Julieta–Nem Um, Nem Outro", com coreografia de Luis Augusto Ribeiro, para a Companhia Balé de Bolso, apresentado no Teatro Juca Chaves, em julho de 2012, e no Teatro Experi-mental Anhembi-Morumbi, em novembro de 2013;

2012 – Ingressa na Coreo Escola de Dança como professora e no Estúdio Anacã como responsável pelo Balé Clássico;

2013/2017 - Paralelamente às aulas, responde pela Coordenação Pedagógica e Artística dos Espe-táculos Infanto-juvenis do Estúdio Anacã;

2014 – Se desliga da Coreo Escola de Dança e assume, como professora convidada, por dois semestres o Curso de Dança da Universidade Anhembi-Morumbi, nas disciplinas Psico-logia da Aprendizagem e Didática, sob a coordenação de Valéria Cano Bravi;

2015/2022 – Atua como jurada e professora em festivais (Festival de Dança de Joinville, Enredança, de Jundiaí, Todas as Danças, de São Sebastião). É orientadora artística do Corpo de Baile Jovem de Itanhaém, do Programa Qualificação em Artes – com coordenação de Cassia Navas e Andréa Thomioka.;

2012 - Esmeralda Gazal e Márcio Dantas em
"Romeu e Julieta - Nem um, nem outro" coreografia de
Luis Augusto Ribeiro (foto: Silvia Machado)

2012 - Esmeralda Gazal, Bruna Barbosa e George Michel em "Romeu e Julieta - Nem um, nem outro" coreografia de Luis Augusto Ribeiro (foto: Acervo Pessoal)

2019 – Recebe o título de Mestre em Formação de Professores, pela Universidad Internacional Iberoamericana;

2020 – Organiza, junto ao MUD – Museu da Dança, a Semana de Dança Solidária, dentro da campanha "SOS Dança", em apoio aos profissionais da área em situação de vulnerabi-lidade, por conta da Pandemia de Covid-19;

2020/2021 – Participa do projeto Transversalidades Poéticas, idealizado por Solange Borelli, Vanessa Macedo e Yaskara Manzini, no CRDSP, com a Oficina de Técnica do Ballet Clássico e o curso estendido de Formação Continuada Pedagogia do Ballet Clássico (online);

2021 - Participa do documentário do cineasta Cacau Rhodensobre Longevidade - Produtora Maria Farinha Filmes;

2022 – Segue dando aulas no Estúdio Anacã e prepara material para a disciplina Abordagens pedagógicas para o ensino do Balé Clássico, na pós-graduação da Unyleya – EAD.

Elaine Calux

Editora e jornalista de formação e profissão, desenvolve trabalhos de assessoria de comunicação e produção de ações culturais, especialmente junto a companhias de Dança.

De 2009 até o início de 2013, foi coordenadora do Núcleo de Fomento à Dança. Além de sites e revistas, tem artigos publicados nos livros "Na Dança" (Imprensa Oficial do Estado, 2006) e "Fomento à Dança 5 Anos" (2012), do qual foi responsável pela concepção, organização e editoração.

Coordenou o Centro de Referência da Dança de São Paulo – CRDSP (2016-2017), contemplado com o prêmio A.P.C.A - Associação Paulista dos Críticos de Arte -, na categoria Difusão da Dança/2016, e foi coordenadora de Comunicação do mesmo espaço no período de 2017 a 2019.

2015 - A diretora do Estúdio Anacã Helô Gouvea, Esmeralda Gazal e Laísa Scandura na finalização do espetáculo "João e Maria" (foto: Kali Marina) 2022 - Esmeralda Gazal ministrando aula para a São Paulo Companhia de Dança (foto: Iari Davies)

1968 – Esmeralda Gazal e Eros Veloso na Temporada Lírica do Theatro Municipal (*foto: Luiz Novaes*)

1970 – Esmeralda Gazal, Sidney Astolfi e Carlos Alberto em "Noite de Valpúrgis" (foto: Akira Shibuta)

1975 - Esmeralda Gazal (foto: Gerson Zanini)

1977 – Esmeralda Gazal (foto: Roberto Keppler)

1974 – Esmeralda Gazal em*"Uma das Quatro"* coreografia de Victor Navarro (*foto: Gerson Zanini*)

1975 – Esmeralda Gazal em*"Danças Sacras e Profanas"* coreografia de Victor Navarro (foto: Gerson Zanini)

1978 – Esmeralda Gazal na sala de ensaio do Corpo de Baile (foto: Acervo Pessoal)

1982 — Coreografia "Elis - 4 estações" de Esmeralda Gazal criada para o Grupo Momentos na escola Ballet Art (foto: Acervo Pessoal)

A SPCD é uma companhia que danca de ponta a ponta. seia pelo variado repertório, que vai do clássico ao contemporâneo; seja pela diversidade dos programas. que abrangem Produção Artística e Circulação de Espetáculos: Programas Educativos e de Sensibilização de Plateia; e Programas de Registro e Memória da Danca. Criada pelo Governo do Estado de São Paulo em 2008, a São Paulo Companhia de Dança, dirigida por Inês Bogéa, busca uma conexão com a plateia pela paixão, curiosidade e percepção do mundo da danca em movimento. Desde que foi criada, produziu 80 obras, realizou mais de 1.000 espetáculos e foi vista por mais de 764 mil pessoas. A SPCD também produziu mais de 45 documentários sobre dança e publicou 7 livros de ensaios.

A dança tem muitas histórias e para revelar um pouco delas a Companhia criou a série de documentários Figuras da Dança, que traz para você essa arte contada por quem a viveu. A série conta hoje com 39 episódios: Ismael Guiser (1927-2008), Ivonice Satie (1950-2008), Adv Addor (1935-2018), Marilena Ansaldi (1934-2021), Penha de Souza (1935-2020), Ruth Rachou (1927-2022), Luis Arrieta, Hulda Bittencourt (1934-2021), Tatiana Leskova, Angel Vianna, Antonio Carlos Cardoso, Carlos Moraes (1936-2015), Décio Otero, Márcia Haydée, Sônia Mota, Ana Botafogo, Célia Gouvêa, Lia Robatto, Marilene Martins, Ismael Ivo (1955-2021), Edson Claro (1949-2013), Hugo Travers (1932-2019), J.C Violla, Cecília Kerche, Eva Schul, Janice Vieira, Eliana Caminada, Mara Borba, Jair Moraes (1946-2016), Paulo Pederneiras, Nora Esteves, Maria Pia Finocchio, José Possi Neto, Aracy Evans, Tíndaro Silvano, Neyde Rossi, Gisèle Santoro, Ilara Lopes e Hugo Bianchi (1926-2022). Os documentários foram codirigidos por Inês Bogéa e Antonio Carlos Rebesco (2008), Sérgio Roizenblit (2009) e Moira Toledo (2010). Desde 2011, têm direção de Inês Bogéa.

- Esmeralda Gazal no 3º ato de "O Lago dos Cisnes" para o espetáculo "Paixão" em comemoração a Tiago Soares, 2015 (foto: Acervo Pessoal)
- < Esmeralda Gazal na gravação do Figuras da Dança, 2022 (foto: Marcelo Machado)
- < Esmeralda Gazal, 1975 (foto: Gerson Zanini)

Esmeralda Gazal na gravação do Figuras da Dança, 2022 (foto: Marcelo Machado) >

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

TARCÍSIO DE FREITAS

Governador do Estado FELÍCIO RAMUTH

Vice-Governador do Estado

MARILIA MARTON

Secretária de Estado

FREDERICO MASCARENHAS

Secretário Executivo

DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES

Chefe de Gabinete

GISELA COLACO GERALDI

Coordenadora da Unidade de Monitoramento dos Contratos de Gestão

CHRISTIANO LIMA RRAGA

Coordenador da Unidade de Difusão Cultural. Ribliotecas e Leitura

DENNIS ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA

Coordenador da Unidade de Formação Cultural

NATÁLIA SILVA CUNHA

Coordenadora da Unidade de Fomento à Cultura

MARIA BEATRIZ DE SOUZA HENRIQUES

Coordenadora da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico

MARIANA DE SOUZA ROUM

Coordenadora da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico

ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANCA Professor ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente | Rachel Coser

Vice-presidente | Flavia Regina de Souza Oliveira Membros I Andrea Calabi, Celso Curi, Danilo Santos de Miranda, Dilma Souza Campos, Eduardo Toledo Mesquita Elisa Marsiai Gomes Eugênia Gorini Esmeraldo, Fernando José de Almeida. Elávia Fortuneé de Picciotto Ternins Gioconda Bordon, Letícia Forattini Martins, Luciano Curv, Maria Cristina Frias, Milton Coatti Filho, Priscilla Zogbi, Ricardo Uchoa Alves Lima

CONSELHO FISCAL

Presidente | Helio Nogueira 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 I Anna Beatriz Galvão, Dolores Prades. Eric Alexander Klug, Flávia Kolchraiber, João Gabriel Pennacchi Jori 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 Annel

ASSOCIADOS

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

SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA

DIREÇÃO

Artística e Educacional Inês Bogéa

Administrativo-Financeiro Renato Musa

SUPERINTENDÊNCIA

Administrativo-Financeiro José Galba de Aguino

Producão Luca Baldovino

Desenvolvimento Institucional Marcela Benvegnu

ENSAIO

Gerente Milton Coatti

Professoras Ensaiadoras Aline Campos Ferro

Beatriz Hack

Renata Faila

Lars Van Cauwenbergh

Bailarinos Alan Marquae

Ammanda Rosa Ana Roberta Teiveira André Grippi Restriz Paulino Bruna Araujo Chebile

Carolina Pegurelli Carlos Eduardo Nascimento Cecília Valadares Clara Judithe de Jesus Nascimento

Dandara Caetano Daniel Reca Diego de Paula Gabrielly Juvêncio

Hiago Castro João Gabriel Alves João Gabriel dos Santos Inocâncio

Joca Antimes Kavnan Oliveira

Leonardo Pedro Letícia Forattini Luciana Davi

Luiza Yuk Mateus Rocha Matheus Felipe Benevides Loiola Nielson Souza

Matheus Queiroz Michelle Molina

Patrick Alexandre de Sousa Amaral

Paula Rosa Poliana Souza Sofia Tarragó Thamiris Prata Vinícius Lopes

Yoshi Suzuki Wanessa Paula de Souza Pianista

Rosemary Sandri Pavanelli Auxiliar de Ensaio

Poliana Ferreira Aprendiz

Fellipe Santana Santos PRODUÇÃO Gerente

Antonio Magnolei Gerente-Técnico

Luiz Antônio Dias Produtor André Souza Iluminadores

Laiza Menegassi Nicolas Marchi

Técnico de Palco Espedito Peixoto dos Santos Técnica de Som

Roberta Serretielo Camareira

Edmeia A. Evaristo dos Santos Aprendiz

Gian Moreira de Santana DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Analistas de Comunicação

Karla Samara do Nascimento Santos Ramon Cassiano

Analista de Educativo Gabriela Gasparotto

Diagramador Rafael Alves Silva Ortiz Boigs

Aprendiz

Mariana Beatrys Muñoz Carlos

MEMÓRIA

Gerente Charles Lima

Assistente de Audiovisual

Marcelo Machado Junior Auxiliares de Audiovisual

Jari Davies João Guilherme Anselmo Coelho

Vinicius Olivaira

ADMINISTRAÇÃO

Gerente Administrativo-Financeiro Marcio Tanno

Coordenador Administrativo-Financeiro

Anderson Paulo de Brito Assessora de Direção

Melinda Grienda Sliominas Assistente Executiva

Roberta dos Santos Vieira Assessor Executivo

Fernando Roberto Bertuce Gonzalez

Analietae Administrativo-Einanceiro

Carlos Soares Jeferson de Souza Dias

Andressa Joana da Silva Guedes

Arquivista

Priscilla Baptista Casas

Coordenadora de Recursos Humanos Karen Ricci dos Santos

Assistente de Departamento Pessoal

Leandro Aparecido do Carmi

Auxiliar de Serviços Gerais Neide dos Santos Nerv

Aprendiz

Gabriel Cassiano dos Santos Cavalcante

COLABORADORES

Consultorias Jurídicas

Bolonhini & Carvalho Sociedade de Advogados Canonico Pontes Sociedade Individual de Advocacia

Contratos Internacionais Olivieri Associados

Contabilidade Quality Associados

Fisioterapia Clínica Reactive

AGENTES INTERNACIONAIS

Meinrad Huber Ecotopia Dance Productions

Guy Darmet

Guypanema Promoções Artísticas

Créditos do livreto

Projeto gráfico: Mayumi Okuyama | Diagramação: Rafael Rojas

Todos os esforços foram feitos para identificar a autoria das imagens deste livreto. Caso reconheça a autoria de quaisquer das imagens não creditadas, por favor, contate-nos pelo email: memoria@spcd.com.br.

FINALIZAÇÃO

REALIZAÇAC

