

O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA
SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS, APRESENTA:

SÃO PAULO
COMPANHIA
DE DANÇA

TEMPORADA 2024

TORNAR VISÍVEL O INVISÍVEL

30 DE NOVEMBRO A 1º DE DEZEMBRO
6 A 8 E 13 A 15 DE DEZEMBRO

VIVER O SONHO MAIS UMA VEZ

Em dezembro de 2022, pudemos viver o mundo dos sonhos de Márcia Haydée, com sua primeira versão do consagrado balé *O Quebra-Nozes* que, na época, completava 130 anos de história. Márcia reinventou este clássico, unindo a tradição à sua inventividade, e nos presenteou com seu “*O Quebra Nozes no Mundo dos Sonhos*”.

Agora chegou a vez de nos emocionarmos novamente com cada detalhe deste universo tão rico e divertido criado por ela. Na montagem de Márcia, os passos e combinações foram criados para cada um dos bailarinos escolhidos para os personagens, com ajustes específicos para cada elenco, realizados com muita delicadeza.

Os cenários de Nicolás Boni nos transportam para uma oficina de arte, um céu intenso e estrelado, em um universo de possibilidades, detalhes e cores. A iluminação de Wagner Freire auxilia na ilusão deste mundo dos sonhos e os figurinos de Tânia Agra compõem a cena toda em clima de festa.

Uma festa feliz e animada, com uma série de acontecimentos, que nos transporta ao mundo das brincadeiras e encantamento das crianças, de fantasias, sonhos e enlevo.

Venha viver conosco este lindo conto de Natal!

Inês Bogéa

Diretora Artística | São Paulo Companhia de Dança

MEU QUERIDO PÚBLICO BRASILEIRO,*

**Esta carta foi escrita por Márcia Haydée na estreia da obra, em dezembro de 2022.*

Assim comecei a minha carta para vocês há exatos sete anos, quando estive aqui para a criação da minha primeira obra no Brasil: *O Sonho de Dom Quixote* (2015). Hoje, digo o mesmo, depois de ter aceito o convite da diretora artística da Companhia, Inês Bogéa, para a criação de um *O Quebra-Nozes* completo, e mais do que isso: o primeiro quebra-nozes da minha vida e o mais importante, pois se trata de um Quebra-Nozes Brasileiro!

Em todos estes anos de atuação na dança, como bailarina, diretora e coreógrafa, ainda não tinha feito a minha versão deste, que é um dos principais balés de repertório do mundo. E agora pude entender: precisava ser aqui, com o elenco da São Paulo Companhia de Dança, e no meu país. Quando entrei na sala de ensaio, rever aqueles rostos que já havia conhecido em 2015, e conhecer outros tantos, foi como estar em casa novamente. E estava tudo ali, o meu Drosselmeyer, o meu Quebra-Nozes, e a minha história.

Tenho uma relação muito intensa com o Natal, sou apaixonada por ele, tenho memórias especiais de quando eu era criança, com o meu avô. É desse lugar que me inspiro. Assim, quis trazer muitas das minhas lembranças da infância para essa versão. O Drosselmeyer é inspirado em meu avô, que era um gênio e me preparou para ser quem eu sou. O cenário não deixa de fora a clássica árvore de Natal, mas apresenta muitos outros elementos que trazem um pouco de tudo o que acredito, da energia da vida, da espiritualidade, da sabedoria. Tem muito do mundo real e, ao mesmo tempo, do mundo que não vemos, que está paralelo ao nosso.

E por que termos Flocos de Neve, se não temos neve no Brasil? Eu queria as luzes da Aurora Boreal que vi em Rovaniemi, na Finlândia, quando visitei a cidade do Papai Noel. E por que usar os nomes de Clara ou Maria, Pedro ou Fritz, que quase não se vê nas crianças daqui, e não usar o nome dos próprios bailarinos?

Temos constelações diferentes e Vega, a estrela mais brilhante do universo, é protegida por seres de luz. O meu Quebra-Nozes se passa no Mundo dos Sonhos, dos meus sonhos, pois lá, tudo pode acontecer.

Esse espetáculo tem a minha visão do que é o mundo e o meu amor pelo Brasil. Fica aqui o meu agradecimento por mais este marco em minha carreira e o desejo de que este meu sonho possa encantar a todos que estiverem aqui.

Márcia Haydée

PROGRAMA 3

30 DE NOVEMBRO A 1º DE DEZEMBRO
6 A 8 E 13 A 15 DE DEZEMBRO

O Quebra-Nozes no Mundo dos Sonhos,
de Márcia Haydée

Sexta | 20h
Sábado | 16h e 20h
Domingo | 16h

* Os espetáculos são antecedidos por palestra gratuita com a diretora Inês Bogéa, no balcão do teatro, 45 min. antes das sessões.

* Todas as sessões contam com recursos de audiodescrição por meio de app. Para utilizá-lo procure a equipe de Educativo da SPCD no hall do teatro.

Hiago Castro, Ammanda Rosa e Mateus Rocha
em *O Quebra-Nozes no Mundo dos Sonhos*

O QUEBRA-NOZES NO MUNDO DOS SONHOS

O Quebra-Nozes no Mundo dos Sonhos é uma releitura do libreto de E.T.A. Hoffmann (1778-1822) que narra a experiência de dois irmãos em uma noite de Natal especial, quando um boneco quebra-nozes ganha vida e os conduz em uma jornada inesquecível por um reino mágico e dançante. O popular conto natalino, nesta versão inédita de Márcia Haydée, uma das mais importantes artistas do país a fazer carreira na Europa como diretora de dança e primeira-bailarina, traz referências do nosso país, com passagens por mundos da capoeira, das danças urbanas e, claro, do balé clássico. A história, assim como na original de 1892, coreografada por Marius Petipa (1818-1910), é conduzida por uma das composições mais famosas de Tchaikovsky (1840-1893), unindo a tradição do balé à inventividade de Márcia.

Para conferir o elenco,
aponte a câmera do seu
celular para o QR Code:

COREOGRAFIA

Márcia Haydée

MÚSICA

Pyotr Ilyich Tchaikovsky
(1840-1893)

FIGURINO

Tânia Agra

CENOGRAFIA

Nicolás Boni

ILUMINAÇÃO

Wagner Freire

MAÎTRE CONVIDADO

Pablo Aharonian

**ASSISTENTES
DE COREOGRAFIA**

Aline Campos

Beatriz Hack

TÉCNICA DE KOBUDO

Gunter Schöberl

PRIMEIRO ATO

CENA I | NO ATELIÊ DO INVENTOR

É véspera de Natal e o excêntrico inventor Drosselmeyer está em seu ateliê, junto à sua assistente, quando recebe sua afilhada Luiza/Ammanda, junto de seu irmão Yoshi/Hiago e amigos de ambos para celebrar. Eles não perdem a oportunidade de visitar o ambiente mágico do padrinho, se divertem dançando com os brinquedos e até vêem um rato gigante construído por ele no espaço.

CENA II | OS PRESENTES

Drosselmeyer dá presentes a todos com a ajuda de sua assistente e lhes conta uma história. Ele presenteia sua afilhada com um boneco Quebra-Nozes, e o irmão com uma vara utilizada na prática do kobudo, uma antiga arte marcial. Todos dançam juntos e se divertem. Chega o fim da festa, os convidados se vão e é hora de dormir. Luiza/Ammanda e Yoshi/Hiago adormecem lá, no ateliê do padrinho, ao lado de seus presentes.

CENA III | O REI DOS RATOS

Enquanto os irmãos dormem, Drosselmeyer entra no espaço para celebrar a magia e, a partir deste momento, convida a todos para uma viagem ao Mundo dos Sonhos. Luiza/Ammanda sente o seu Quebra-Nozes ser arrancado de seus braços pelo seu pior pesadelo: o Rei dos Ratos. Ela pede ajuda do irmão, que entra em um embate para salvar o boneco, mas acaba dominado pelo grande rato. Ao vê-lo em perigo, ela precisa superar seu medo e decide confrontar o Rei dos Ratos. Eles recuperam o boneco, que ganha vida diante de seus olhos. Os três dançam juntos e ficam muito felizes.

CENA IV | A GRANDE BATALHA

Inconformado por ter sido derrotado, o Rei dos Ratos convoca seu bando e desafia o Quebra-Nozes para uma nova disputa. Este, por sua vez, ganha reforço dos soldadinhos de chumbo. A luta, que representa a grande batalha entre o bem e o mal, termina com os ratos indo embora.

Cenas de O Quebra-Nozes no Mundo dos Sonhos

CENA V | O QUEBRA-NOZES

Luiza/Ammanda dança um pas de deux com o Quebra-Nozes. Drosselmeyer celebra a conquista com Yoshi/Hiago, para quem mostra algumas luzes que se aproximam. Todos dançam juntos.

CENA VI | O REINO DAS LUZES

Drosselmeyer leva todos para uma grande viagem mágica. A primeira parada é o Reino das Luzes. É lá que moram os seres que dançam em torno do Quebra-Nozes, Luiza/Ammanda e Yoshi/Hiago.

SEGUNDO ATO

CENA I | A ESTRELA VEGA

A Estrela Vega, a principal e mais brilhante estrela da constelação, chega carregada pelos seres de luz. Drosselmeyer a apresenta para o Quebra-Nozes, Luiza/Ammanda e Yoshi/Hiago. Vega dá as boas-vindas aos visitantes e os convida a passear pelo Mundo dos Sonhos.

CENA II | O MUNDO DOS SONHOS

O Quebra-Nozes, Luiza/Ammanda e Yoshi/Hiago assistem e interagem com diferentes apresentações, que mostram culturas e estilos diversos, como a valsa das Flores de Natal, a potência da Dança dos Trópicos, o misticismo da Dança dos Astros, a divertida Dança das Nozes, a capoeira e o berimbau da Dança Nativa, a precisão da Dança Chinesa e também a dança urbana revelada na Dança do Papai Noel.

CENA III | A DANÇA DOS SONHOS

Um momento mágico acontece: a Estrela Vega e o Quebra-Nozes se encontram para a Dança dos Sonhos, um grand pas de deux emocionante e surpreendente, com um toque de brasilidade.

CENA IV | A GRANDE VALSA

Drosselmeyer, o Quebra-Nozes, Luiza/Ammanda e Yoshi/Hiago dançam uma grande valsa com todos os seres mágicos que conheceram no Mundo dos Sonhos. É hora de voltar ao ateliê. Eles se despedem.

Cenas de *O Quebra-Nozes no Mundo dos Sonhos*

CENA V | DE VOLTA AO ATELIÊ

De volta ao ateliê de Drosselmeyer. Luiza/Ammanda e Yoshi/Hiago continuam dormindo. O padrinho agradece ao Quebra-Nozes pela jornada e, juntos, olham para o céu, no qual vêm a Estrela Vega. Eles se despedem. É Natal.

*Cenas de O Quebra-Nozes
no Mundo dos Sonhos*

CRIADORES

MÁRCIA HAYDÉE

COREOGRAFIA

É uma bailarina, diretora e coreógrafa brasileira de consagração mundial. Começa sua carreira internacional no Ballet Marquês de Cuevas, mas é no Ballet de Stuttgart, sob a direção de John Cranko (1927-1973), que, no início dos anos 1960, torna-se a musa do coreógrafo. Na década de 1970, após a morte de Cranko, Márcia assume a direção do Ballet de Stuttgart, onde permanece à frente por 20 anos. Ela também foi diretora do Ballet de Santiago, no Chile, entre 2004 e 2020. Trabalhou ao lado de grandes nomes como Richard Cragun (1944-2012), Rudolf Nureyev (1938-1993), Maurice Bejárt (1927-2007), John Neumeier, e outros. Em 2015, Marcia criou *O Sonho de Dom Quixote*, especialmente para a São Paulo Companhia de Dança - sua primeira criação para uma companhia no Brasil - e em 2022, *O Quebra-Nozes no Mundo dos Sonhos*.

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 1866, tornou-se 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). São dele as composições de três das mais populares obras de repertórios do mundo: *O Lago dos Cisnes* (1877), *A Bela Adormecida* (1890) e *O Quebra-Nozes* (1892).

TÂNIA AGRA

FIGURINOS

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 trajés 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), entre outros.

NICOLÁS BONI

CENOGRAFIA

Graduado em Belas Artes e doutorando em História da Arte, Nicolás Boni é membro do Centro de Pesquisa em Arte Argentina e Latino-Americana, sediado na Universidade Nacional de Rosário. Completou sua formação no Instituto Superior de Artes do Teatro Colón e no Teatro Municipal General San Martín, de Buenos Aires. Trabalha como cenógrafo em diversos teatros da América Latina e dos Estados Unidos.

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, onde foi responsável pela luz de obras como *O Lago dos Cisnes* (2018), *Madrugada* (2021) e *Giselle – Ato II* (2021). Na Temporada 2022, assinou a luz de *Di* e de *Desassossegos*.

LOWE

Vire o programa e confira os detalhes sobre
O Quebra-Nozes no Mundo dos Sonhos.

**30 DE NOVEMBRO A
1º DE DEZEMBRO**

**6 A 8 E
13 A 15 DE DEZEMBRO**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TARCÍSIO DE FREITAS

Governador

FELÍCIO RAMUTH

Vice-Governador

MARILIA MARTON

Secretária de Estado

MARCELO HENRIQUE DE ASSIS

Secretário Executivo

DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES

Chefe de Gabinete

ADRIANE FREITAG DAVID

Coordenadora da Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente | Rachel Coser

Vice-Presidente | Maria do Carmo A. Sodré Mineiro

Membros | Adriana Celi, Alexandra Olivares de De Viana, Dilma Souza Campos, Eduardo Toledo Mesquita, Elisa Marsiaj Gomes, Eugênia Gorini Esmeraldo, Fernando José de Almeida, George "Benson" Acohamo, José Fernando Perez, Luciano Cury, Maria Cristina Frias, Milton Coatti Filho, Mônica Orcioli, Priscilla Zogbi, Ricardo Campos Caiuby Ariani, Rodolfo Villela Marino, Wilton de Souza Ormundo

CONSELHO FISCAL

Presidente | Helio Nogueira da Cruz

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

CONSELHO CONSULTIVO

Presidente | Flavia Regina de Souza Oliveira

Membros | Andrea Sandro Calabi, Dolores Prades, Eric Alexander Klug, Flávia Kolchraiber, Gioconda Bordon, João Gabriel Pennacchi, Jorj Petru Kalman, José de Oliveira Costa, Ricardo Uchoa Alves Lima, Walter Appel

ASSOCIADOS

Alexandra Olivares de De Viana, 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

Pétrick Joseph Janofsky Canonicos Pontes

SUPERINTENDÊNCIA

De Produção

Luca Baldovino

Institucional e de Controladoria

José Galba de Aquino

De Desenvolvimento Institucional

Marcela Bernegru

ENSAIO

Gerente | Milton Coatti

Professores Ensaíadores | Anderson Roberto Ribeiro,

Beatriz Hack, Bruno Veloso de Oliveira

Professor | Lars Van Cauwenbergh

Bailarinos | Alexandro Florencio Akapohi, Ammanda Rosa, Ana Roberta Teixeira, Bruna Araujo Chebile, Carolina Pegurelli, Carlos Eduardo Nascimento, Clara Judithe de Jesus Nascimento, Dandara Caetano, Gabrielly Juvêncio, Hellen Cristina Teixeira dos Santos, Hiago Castro, João Gabriel Alves, João Gabriel dos Santos Inocêncio, Joca Antunes, Kaynan Oliveira, Leticia Forattini, Lucas da Silva Santos, Luciana Davi, Luiza Yuk, Mateus Rocha, Matheus Queiroz, Nathalia Silva do Carmo, Nielson Souza, Pâmella Rocha, Patrick Alexandre de Sousa Amaral, Pratianna Souza, Renan Rocha Lemos Carvalho, Sofia Tarragó, Thamiris Prata, Vinicius Lopes, Yoshi Suzuki

Pianista | Rosemary Sandri Pavanelli

Assistente de Ensaio | Poliana Ferreira

PRODUÇÃO

Gerente | Antonio Magnoler

Gerente-Técnico | Luiz Antônio Dias

Produtor Executivo | André Souza

Iluminadores | Guilherme Soares e Pedro de Christo

Técnico de Palco | Espedito Peixoto dos Santos

Técnico de Som | Alexander Ciriaco Vianna

Camareira | Edmeia A. Evaristo dos Santos

MEMÓRIA

Gerente | Charles Lima

Produtora | Bárbara Modenese

Técnico de Audiovisual | Kennedy José Neo de Souza

Assistentes de Audiovisual | Camilo Andres Munoz Barbosa e Iari Davies

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Analistas de Comunicação | Adoliran Medrado, Dani Aoki,

Jonathan Silveira de Araújo Santos e Renata Faila

Analista de Mídias Sociais | Geovana Peres

Assistente de Educativo | Ronaldo Roberto Pinto Junior

Diagramadores | Rafael Rojas e Renata Gammara Barbosa

Aprendiz | Lucia Beatriz Cardoso Santos

ADMINISTRAÇÃO

Gerente Administrativo-Financeiro | Marcio Tanno

Coordenador Administrativo-Financeiro |

Anderson Paulo de Brito

Coordenadora de Recursos Humanos |

Karen Ricci dos Santos

Coordenador de Compras | Carlos Soares

Coordenadora de Planejamento e Monitoramento |

Melinda Grienda Sliominas

Assessor Executivo | Fernando Roberto Bertuce Gonzalez

Analista Administrativo-Financeiro | Jefferson de Souza Dias

Analista Contábil | Andreza Mendes

Arquivista | Priscilla Baptista Casas

Assistentes Executivas | Roberta dos Santos Vieira e

Vanessa dos Santos Sampaio

Assistentes de Compras | Emerson Candido da Silva e

Samuel Lemos

Assistentes Administrativo-Financeiro | Alan Antonio

Queriro, Dulce Catani Cesar Holanda e Edna Santana Bispo

Assistente Fiscal | Huedier Guerreiro

Assistente de Departamento Pessoal | Leandro Aparecido

do Carmo

Auxiliar Administrativo-Financeiro | Júlio da Silva

Encarregada de Limpeza | Neide dos Santos Nery

Aprendizes | Ana Julia Figueira e Marco Antonio Dantas

COLABORADORES

Consultoria Jurídica | Bolonhini & Carvalho

Sociedade de Advogados e F Barbosa Advogados

Contratos Internacionais | Olivieri Associados

Contabilidade | Quality Associados

Fisioterapia | Clínica Reactive

AGENTES INTERNACIONAIS

Meinrad Huber | Ecotopia Dance Productions

Guy Darmet | Guypanema Promoções Artísticas

FIQUE PERTO DA SPCD

 São Paulo Companhia de Dança

 saopaulociadadanca

 /audiovisualspcd

 spciadadanca

 www.spcd.com.br

Lei de Incentivo à Cultura LINC

PATROCÍNIO

PARCERIA INSTITUCIONAL

TEATRO SÉRGIO CARDOSO

REALIZAÇÃO

ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA

TUDO VIRA **CULTSP**

Secretaria da **Cultura, Economia e Indústria Criativas**

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO SÃO TODOS

MINISTÉRIO DA CULTURA

GOVERNO FEDERAL

BRASIL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO