

"Espelho perfeito"

Espetáculo de rua

*Um projeto-piloto da Embaixada da Juventude na interface da educação de adultos,
cidadania ativa e arte no âmbito do projeto Erasmus+ "Fusão de Arte e Educação"
21 de outubro a 22 de novembro*

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

Introdução

A performance de rua de "Perfect Mirror" (Espelho Perfeito) foi determinada através de discussão em grupo e foi focada no tema "voltar à humanidade" à luz da pandemia de COVID-19. A performance de rua ganhou importância durante a pandemia como uma opção segura e socialmente distante para o entretenimento, e como uma forma de proporcionar renda para os artistas e aproximar as comunidades.

Project Preparation

35 participantes adultos com experiência artística ou nenhuma foram escolhidos para participar no projeto. Alguns deles já experimentaram artes performativas, teatro, cinema, dança, música, multimídia e malabarismo. Todos eles participaram ou voluntariaram-se antes num desafio de laboratório de residência artística. Durante o tempo em que estiveram juntos numa casa em Paredes, passaram três dias a explorar e a descobrir as suas personalidades interiores enquanto se desligavam do mundo exterior. O objetivo era criar uma performance ao vivo na rua que mostrasse as suas descobertas, recém-descobertas e expressões artísticas. Entre eles

Eduarda Alves é uma atriz com experiência em teatro e cinema. É professora de teatro e dirige uma escola de artes performativas e dança. Assumiu o papel de coordenadora dos artistas e facilitadora.

Pedro Ribeiro é ator, produtor audiovisual, realizador de cinema e organizador de eventos. Ele realiza séries e filmes locais com a associação que fundou, a NotProStudios. Ele trabalha com o princípio de que ninguém precisa ser um profissional para fazer algo incrível. A sua ampla experiência na produção de filmes e organização de eventos foi ótima para assumir o papel de dirigir a performance e documentar partes do processo.

Gabriel Manea é mediador cultural e formador em educação de adultos. Coordenou e facilitou a implementação das agendas de workshops de centros culturais internacionais. É formador e facilitador da educação não formal e do empreendedorismo social. Assumiu o papel de principal educador de adultos.

O tema

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

O processo de formalização do tema para a peça de teatro envolveu várias etapas, uma vez que os participantes foram incentivados a participar ativamente, partilhando as suas ideias e sugestões para potenciais tópicos lúdicos.

Para determinar o tópico mais adequado, o grupo considerou o tipo de público que queria atrair e em que tipo de tópicos poderia estar interessado. Eles consideraram os eventos COVID atuais e questões sociais para obter uma compreensão mais profunda junto do público. Foi realizada uma discussão em grupo para reduzir a lista de potenciais tópicos para a performance e determinar o que melhor se adaptava ao grupo. Foi importante que o grupo chegasse a um consenso sobre o tema final para garantir que todos fossem investidos no projeto e motivados a trabalhar juntos para um resultado bem sucedido. O tema escolhido foi: voltar à humanidade.

A pandemia de COVID-19 trouxe uma grande mudança na forma como as pessoas interagem umas com as outras, bem como com o mundo ao seu redor. Com os confinamentos, medidas de distanciamento social e quarentenas, muitas pessoas tornaram-se mais dependentes do mundo virtual para satisfazer as suas necessidades sociais. Isso teve um impacto profundo na vida das pessoas, pois elas foram forçadas a encontrar novas maneiras de se conectar e se envolver umas com as outras.

Um exemplo de mudança de vida pode ser visto no teatro de rua Kamchatka, que inspirou a criação da performance. O teatro de rua é uma forma única de arte performática que não só interage com o público e aborda questões sociais, mas também incorpora elementos de música, dança, malabarismo e outras artes. Isso o torna numa forma dinâmica e envolvente de entretenimento, pois fornece uma plataforma para os artistas se expressarem e se envolverem com o público de novas e emocionantes formas.

<https://www.youtube.com/watch?v=1KIJ7wYG23Y&t=41s>

A relevância do desempenho de rua aumentou significativamente durante a pandemia de COVID-19 devido a vários fatores-chave. Em primeiro lugar, com restrições a grandes reuniões e eventos em ambientes fechados, a apresentação de rua oferece uma opção segura e socialmente distante para entretenimento. Isto é especialmente importante numa altura em que as pessoas procuram formas de continuar a desfrutar de eventos culturais e, ao mesmo tempo, se manterem seguras.

Além disso, a pandemia afetou severamente muitos artistas, incluindo músicos e artistas de rua, reduzindo as suas oportunidades de se apresentar e de obter rendimento. A performance de rua oferece uma plataforma para que esses artistas continuem praticando o seu ofício e ganhem a vida, mesmo diante da pandemia.

Outro fator importante é o papel que o desempenho de rua pode ter na aproximação das comunidades e na sensação de normalidade. Num momento em que muitas pessoas estão

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

a sentir-se isoladas e desconectadas, o desempenho na rua pode oferecer uma fonte de conexão e de construção comunitária.

A performance de rua é também uma importante forma de expressão cultural, permitindo a partilha de diversas perspetivas e experiências. Isto não só enriquece a paisagem cultural, mas também proporciona um espaço para as pessoas se envolverem com novas ideias e perspetivas.

Finalmente, o desempenho na rua pode oferecer uma fonte de alegria e elevação durante um momento difícil, o que pode ter impactos positivos na saúde mental. Isto realça o papel importante que o desempenho nas ruas pode ter na promoção do bem-estar e da resiliência face às adversidades.

Fase de trabalho

O processo de planeamento desempenha um papel crucial no sucesso de qualquer projeto e teve de ser abordado com uma consideração cuidadosa de vários elementos-chave. A definição de metas e objetivos claros era uma prioridade máxima. Ao fazê-lo, todos os participantes - artistas e educadores de adultos - trabalharam para o mesmo fim e tiveram uma compreensão abrangente do que lhes era exigido.

A atribuição de funções e responsabilidades foi outra componente essencial. Ao atribuir tarefas especificamente a cada membro da equipa, todos compreenderam as suas responsabilidades e trabalharam de forma eficiente para atingir os objetivos do projeto. Isso também evitou mal-entendidos e conflitos.

Uma comunicação e colaboração eficazes também foram fundamentais para um resultado bem-sucedido do projeto. Era necessário estabelecer linhas claras de comunicação entre artistas e educadores de adultos, a fim de garantir que todos estivessem na mesma página e pudessem trabalhar em conjunto de forma eficaz. Um ambiente colaborativo que promova uma comunicação aberta, feedback e respeito mútuo também foi vital. Os participantes concordaram em manter os padrões profissionais, promover a inclusão e estar abertos a mudanças à medida que o processo de planeamento progredia devido à COVID-19.

Prazo:

Reuniões semanais regulares de 90 minutos "ResgatARTE" foram organizadas para aprender várias técnicas de desempenho teatral e tarefas foram dadas para executar em público. As artes cênicas foram utilizadas como uma ferramenta de mudança social que respeita temas como: bullying, igualdade de género, deficiências motoras e psicológicas, cidadania, direitos humanos, sustentabilidade e muito mais.

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pwepiMOCHICqhDvLIL5LwRS963QDI6zx>

A primeira apresentação foi batizada de "Espelho Perfeito". O objetivo era realçar o impacto da tecnologia e das redes sociais nas pessoas em todo o mundo. Participaram 20 participantes nesta dinâmica e significativa atividade cultural. Os telemóveis têm sido uma tábua de salvação para se manterem conectados com amigos e familiares durante a pandemia de COVID, mas também levaram a um novo fenómeno onde as pessoas transformaram as suas vidas inteiras num mundo virtual.

A apresentação começou na estação comboios de São Bento, onde os participantes caminharam por 15 minutos entre as multidões, cada um segurando apenas o seu telemóvel e usando uma venda que impedia de ver os ecrãs dos telemóveis. À medida que se moviam entre o público, faziam uma pausa para chamar a atenção para esta questão. A apresentação culminou numa praça com três barracas: uma vendendo máscaras parecidas com os filtros usados nas redes sociais, a segunda oferecendo comida para "zombies tecnológicos" tirarem fotos e a terceira vendendo talentos, retratando uma realidade decepcionante nesta geração. O espetáculo terminou com uma dança e espelhos virados para o público, uma vez que o teatro serve para refletir a realidade que vivemos.

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qOzOry5lzTwrypv11n4snZdPSxzpEpe>

O segundo piloto foi desenvolvido durante uma residência artística. 20 participantes reuniram-se na casa da juventude da Embaixada da Juventude durante 5 dias para trabalharem juntos na performance de rua "Música sobre Rodas". O grupo transformou uma carrinha num estúdio de gravação de música móvel para dar voz a pessoas que cresceram na pobreza e cujas vozes ainda não são suficientemente ouvidas. Os participantes criaram uma performance que combinou música, dança e teatro, com enfoque em temas como igualdade, inclusão social, diversidade, identidade, etc. A carrinha-estúdio foi decorada com graffiti e foi levada, juntamente com o equipamento, para o Jardim do Morro, no Porto, numa apresentação ao ar livre, perante uma plateia de mais de 1000 pessoas. Muitos da multidão não só participaram na apresentação cantando e dançando, mas também entraram na carrinha-estúdio para gravar as suas próprias faixas. O evento foi bem recebido e durou 5 horas.

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-3bZ02Acy4f0ZVfYo6H1uZpt260RZ4Y8>

Resultado

Reflexão - Avaliação – Aprendizagens

Avaliação

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

O impacto do projeto foi amplo e multifacetado. Abrangeu diferentes áreas, como educação, entretenimento, construção de comunidades, enriquecimento cultural e defesa de causas sociais.

Do ponto de vista educacional, serviu como uma experiência de aprendizagem tanto para os participantes como para o público. Ofereceram oportunidades para aumentar a sensibilização para temas relevantes e incentivaram o público a expandir os seus conhecimentos e compreensão. Como fonte de entretenimento, o projeto trouxe emoção e alegria para a comunidade, proporcionando uma experiência divertida e envolvente para o público.

Em termos de construção comunitária, desempenhou um papel crucial no fomento da interação social e na promoção de um sentimento de unidade e pertença entre as pessoas.

As apresentações de rua também aumentaram a apreciação cultural, expondo o público a diferentes estilos artísticos e diversidade cultural. Serviram de plataforma de defesa e promoção de causas sociais, gerando sensibilização e apoio para questões importantes.

A participação nas apresentações de rua ofereceu muitos benefícios tanto para artistas e educadores de adultos, bem como para as organizações. Serviu como uma oportunidade de crescimento pessoal, permitindo-lhes desenvolver novas habilidades, aumentar a autoconfiança e ganhar uma apreciação mais profunda pelas artes.

Para artistas e educadores de adultos, a participação proporcionou uma oportunidade de desenvolvimento profissional, ajudando-os a aprimorar o seu ofício e expandir a sua rede profissional. As organizações beneficiaram de uma maior visibilidade e credibilidade junto da comunidade através da realização de workshops bem-sucedidos.

As apresentações de rua também tiveram o potencial de melhorar as relações comunitárias, aproximando as pessoas e promovendo um senso de comunidade. Às vezes, as apresentações de rua levavam a resultados inesperados, como a descoberta de novos talentos, a formação de novas parcerias ou o desenvolvimento de novos programas. Estes resultados podem ser tão valiosos como os planeados e proporcionar novas oportunidades de crescimento e desenvolvimento.

Desafios

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

Os desafios logísticos podem representar um desafio significativo. Esses desafios podem incluir garantir um espaço de desempenho adequado, obter as licenças necessárias e gerenciar os aspectos técnicos do desempenho de forma eficaz.

Garantir a qualidade artística da performance também pode ser um desafio, especialmente quando se trabalha com artistas amadores ou recursos limitados. Além disso, a segurança dos artistas e do público deve ser uma prioridade máxima, uma vez que pode haver elementos imprevisíveis no ambiente público. O clima pode representar uma barreira para uma apresentação de rua, já que as intempéries podem afetar tanto o compromisso do público quanto os aspectos técnicos da apresentação.

Reflexão

Definir papéis e responsabilidades e estabelecer uma comunicação aberta foram fatores cruciais na cooperação entre artistas e educadores de adultos para uma performance de rua. Ambas as partes tinham uma compreensão clara das suas respectivas tarefas, como criar o conceito de performance, ensaiar, promover o evento e gerenciar aspectos técnicos. A comunicação regular e aberta envolveu reuniões regulares, atualizações de progresso e discussões abertas sobre quaisquer desafios ou questões que possam ter surgido.

Fomentar a confiança e o respeito mútuo, incentivar a criatividade e a inovação e partilhar recursos e conhecimentos também foram importantes para um desempenho de rua bem-sucedido. Construir confiança e respeito mútuo envolveu reconhecer e valorizar as contribuições uns dos outros, estar aberto a feedback e trabalhar em conjunto para resolver conflitos. Incentivar a criatividade e a inovação ajudou a tornar o desempenho dinâmico, envolvente e original. Por fim, a partilha de recursos e conhecimentos garantiu que o desempenho fosse bem executado e bem-sucedido, desde a garantia de financiamento e identificação de espaços de desempenho até à gestão de aspetos técnicos.

Pontos fortes:

Competências Complementares: Artistas e educadores de adultos trazem diferentes competências e perspectivas para o espetáculo, que podem complementar-se e resultar num desempenho mais dinâmico e envolvente.

Maior criatividade: A cooperação entre artistas e educadores de adultos pode fomentar a criatividade e a inovação, conduzindo ao desenvolvimento de conceitos de desempenho novos e únicos.

Apoio mútuo: Trabalhando em conjunto, artistas e educadores de adultos podem prestar apoio mútuo e ajudar-se mutuamente a superar desafios.

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

Alcance mais amplo: A cooperação entre artistas e educadores de adultos pode resultar num maior alcance para a performance, já que ambos os grupos trazem diferentes redes e públicos para a performance.

Pontos fracos:

Prioridades conflitantes: Artistas e educadores de adultos podem ter objetivos e prioridades diferentes para a performance, o que pode levar a conflitos e desacordos.

Recursos limitados: A cooperação entre artistas e educadores de adultos pode ser limitada pela falta de recursos, incluindo financiamento, equipamento e tempo.

Estilos de trabalho diferentes: Artistas e educadores de adultos podem ter estilos de trabalho diferentes, o que pode levar a dificuldades de comunicação e desalinhamento de expectativas.

Resistência à mudança: Alguns artistas ou educadores de adultos podem resistir a mudanças em seus métodos tradicionais de trabalho, o que pode dificultar a cooperação e impactar o sucesso da performance.

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

Relatório Fotográfico

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”