

Corpo Anímico

(Alento II fascículo) 20/21

de Pedro Ramos

Introdução

Dando continuidade à obra *Alento*, no desenvolvimento de um dos seus seguintes fascículos, surge ***Alento II Corpo Anímico***, no qual o coreógrafo Pedro Ramos, após uma experiência imersiva de 3 anos de investigação no contexto da floresta, e explorando o corpo enquanto “pedaço de natureza” ligado ao entorno, fazendo uso da respiração enquanto tema, pretende agora desenvolver uma dança anímica para um grupo de 8 intérpretes.

Estes procurarão abarcar coreograficamente o conceito de “Paradoxo” de diferentes formas. ***Corpo Anímico*** mergulha na anatomia experimental das pequenas e grandes sensações e percepções que reforçam a ligação com o eã vital que tudo permeia. O princípio de Eros, uma matriz unificadora que agrega a própria realidade, de sentido e significado.

“Coagular o espírito, sublimar o corpo”

Resgatando a capacidade totémica do corpo/consciência em evocar, expressar e sintonizar com outras manifestações da vida, procura-se construir uma dança inspirada na complexidade dos sistemas vivos compreendidos de forma holística, contrapondo a singularidade do indivíduo à possibilidade de se ser parte de todo um sistema, de um corpo maior feito de várias partes.

O processo deverá decorrer entre o final de 2019 e o início de 2020, com apresentação em 2021. Cruza conceitos da Teoria do Caos e Sistemas Dinâmicos com a Ecologia Profunda, Psicologia, Filosofia, Alquimia e Práticas Orientais.

Cientes dos desafios do espírito do nosso tempo procura-se uma visão que faça parte daquilo que se deseja para o mundo.

Dentro do projecto *Alento* como um todo será ainda editado um filme documental, chamado ***Corpo Arbóreo***, resultante de uma colaboração entre Luís Margalhau e Pedro Ramos, e, um livro chamado ***Sutras Coreográficos***, que será parte de um pacote do qual se inclui mais dois livros: ***Espírito do Tempo***, um livro escrito a várias mãos com os contributos de Claudia Galhós, Daniel Tércio, Paulo M Rodrigues, Teresa Simas, Álvaro Fonseca e Ezequiel Santos, o outro, terá ainda o registo fotográfico do Conjunto da Obra *Alento* no qual estará incluído o ***Corpo Anímico***.

FUNDAMENTAÇÃO artística

Contextualização

A humanidade está a tornar-se consciente de sua interdependência fundamental e envolvimento participativo com os processos de sustentação da biosfera.

Mudanças climáticas globais, perda rápida de biodiversidade e colapso de ecossistemas naturais, bem como a desintegração da sociedade são exemplos das nossas limitações na forma de pensar e agir na relação com o mundo “mais-que-humano” e conosco próprios.

Estamos no processo de uma mudança fundamental nos parâmetros norteadores que regulam as sociedades.

Os escudos que a cultura tem oferecido para fazer face a esse medo visceral (da morte) tem servido o seu propósito a cada momento singular da história. Mas rapidamente é mercantilizado por algum grupo da sociedade, com o objectivo de dominar os restantes. A atitude de dominação e mercantilização dos recursos naturais e humanos, vem de um medo existencial irracional que se tornou enraizada nos paradigmas sobre o qual temos vindo a construir a nossa forma de viver e pensar.

Procura-se uma prática artística e de conhecimento alternativa à visão puramente dualista e de separação sujeito-objecto, homem-natureza, mente-matéria.

Um senso de profunda ligação com o mundo vivo, com os outros, com o nosso próprio corpo e com o ser maior ao qual o nosso ser individual em sua natureza profunda está ligado ou mesmo coincide (conceito yóguico de Atma) é o derradeiro antídoto para a ansiedade ontológica ou terror existencial que o ser humano de hoje em dia vive.

Decorrente do processo de criação, investigação e exploração coreográfica levado a cabo no primeiro fascículo de Alento, desenvolvido durante dois anos no contexto da floresta, estudo e exploração da respiração e do corpo enquanto energia, surge a vontade de estender e desenvolver o processo para uma peça composta por 8 intérpretes. O conceito “Zarte Empirie”, no qual Goethe propõe uma forma de conhecimento assente na percepção directa e intuitiva do mundo resultante de um processo de observação continuado e atento, decorrente de uma relação delicadamente estabelecida entre o observador e o observado, exprime bem a tónica contemplativa no qual se tem vindo a desenvolver o processo de investigação e de criação de Alento.

Enquanto prática de investigação, e criação de uma nova linguagem e relação com o público, procura-se contribuir de forma responsável para a emersão de um consciência holística de que somos participativos e partes deste corpo maior que é a própria Vida.

Sinopse

*Esta visão sobre a Floresta, não é o que a Floresta É.
É sim uma sensação de vasto e ínfimo, que se sente ao estar na sua presença e na sua
pertença, no seu silêncio habitado.*

*Nesse tempo parado, sente-se o espaço a torna-se ritmado pelo alento que permeia os
fenômenos interiores e exteriores das presenças vivas que pontuam a imensidão.*

*Alento é o fio de atenção contínuo que percorre as diferentes circulações de ânimo, forma e
estados que a vida atravessa - micro, macro e multidimensionalmente.*

*Uma abstração poético-filosófica corporalizada no encadeamento de fluxos energéticos,
expressos em movimento, respiração e som.*

Pedro Ramos

Breve resumo de um caminho:

Nos solos Diário Metafísico, Memória de uma Origem e Quadratura do Espaço Curvo, Pedro Ramos explora a relação do indivíduo com a sua interioridade, questões existenciais e metafísicas do eu na procura do sentido da vida. Nesse percurso desenvolveu uma linguagem e uma metodologia de criação coreográfica muito própria, em estreita relação com as práticas e filosofias orientais (enquanto professor e praticante de Yoga), bem como com técnicas somáticas. O carácter simbólico presente no seu trabalho deve-se também à influência da Psicologia, na exploração dos conceitos de inconsciente colectivo, dos arquétipos e dos símbolos provenientes do inconsciente. Desenvolve também, a partir destes solos, uma estreita relação entre diferentes estados mentais e as suas correspondentes qualidades de movimento a partir de tarefas perceptivas que transportam o corpo para um “estado” de presença particular.

O modelo do processo Alquímico tem servido para o criador como uma inspiração e referência para a construção da sua própria metodologia de criação coreográfica, a qual tem aprofundado no contexto do Mestrado em Teatro do Movimento, na Escola Superior de Teatro e Cinema, em paralelo com a exploração e estudo das técnicas do Hatha Yoga, a qual a pratica à mais de 15 anos no Centro Português de Yoga. Na sua criação *Matriz Arcaica da Sublimação de um Corpo*, Pedro Ramos re-introduz o tema do indivíduo, desta vez, através da sua relação com o colectivo: *como nos podemos co-criar e potenciar como grupo e como indivíduos? No seguimento dessa busca pela reinvenção e procura*

da substancia simbólica essencial, recorreu a meia tonelada de barro a partir do qual concebeu em parceria com escultora Mariana Ramos o chão e envolvência plástica da peça onde foi desenvolvida uma dança para sete corpos.

Em *Coniunctio*, o coreógrafo propõe-se olhar para o espaço íntimo entre duas pessoas e trabalhar com a electricidade gerada pela proximidade, bem como com o potencial de transformação que esse encontro produz.

Ainda suportado pela visão de que o corpo é *energia*, procura em **Alento**, repensar o indivíduo enquanto “um pedaço de natureza” que constantemente se auto-define e recria, indo ao cerne das linhas basilares da ecologia profunda, a qual vê o corpo humano enquanto parte de um corpo maior do qual faz parte- *o próprio planeta* enquanto um organismo vivo, constituído por um múltiplo conjunto de sistemas complexos que trabalham e se auto-regulam de forma inteligente e intrincada, na sustentação e renovação da vida.

Nesse sentido, procura agora em **Corpo Anímico** (Alento II) o desafio de reunir um forte grupo heterogéneo de oito interpretes de dança, que sem perderem a sua individualidade

e singularidade própria, possam exprimir a ideia de um só corpo volátil, que “metamórficamente” possa ressoar e explorar diferentes manifestações de uma nuvem viva que se agrega e desagrega em diferentes tipos de constelações, dando corpo e voz à complexa interconectividade própria dos sistemas vivos. Uma escrita coreográfica oriunda de uma escuta activa, pelo habitar das linhas de força constituintes da matéria do corpo e que ligam o dentro ao fora, o interno ao entorno natural, que numa abertura para com o próprio contexto imersivo da floresta, possa acolher a autenticidade das suas próprias manifestações, ritmos, e fazer o próprio discurso artístico emergir desse próprio estado de presença.

TERRITÓRIO DE investigação

Aldous Huxley (1954) acreditava que “ao longo dos milénios da nossa evolução, os nossos cérebros aprenderam a abafar todas as percepções que não nos auxiliam directamente na luta quotidiana pela sobrevivência, ocultando-as sob véus opacos. Adquirimos segurança e capacidade de sobrevivência mas ao mesmo tempo, sacrificámos a faculdade de nos maravilharmos.” (in *As Portas da Percepção*)

O trabalho de investigação no domínio do corpo vai no sentido de permeabilizar esses véus, na revelação de um corpo inteiro capaz de vibrar, de se maravilhar e de retornar à sua essência. O território de investigação deste trabalho coreográfico surge do cruzamento de diferentes áreas, nomeadamente, o Yoga, a Psicologia, a Alquimia e as Artes Performativas, procurando uma visão alargada sobre o Corpo (performativo) enquanto uma unidade psicofísica, como “um pedaço de natureza a ser conhecido”. Consiste num sistema prático e alicerçado na criação de uma experiência no domínio do corpo, na abordagem ao movimento a partir de diferentes tarefas perceptivas, que se traduzem em distintas qualidades de movimento relacionadas com as etapas alquímicas e os estados da matéria (sólido, líquido, gasoso e plasma). Ao invés de uma dança formal ou conceptual, na qual a matéria permanece calada nos limites das linhas e volumes ou na tentativa de representar uma ideia, enfraquecendo muitas vezes a presença do corpo e da sua sensorialidade, neste trabalho pretende-se trazer para primeiro plano essa fala subjacente ao corpo e a sua presença viva no espaço. O sonho, tal como refere

Bachelard, não se processa puramente por formas, uma vez que a nossa imaginação está envolvida em substâncias.

Uma nova etapa do percurso artístico, na procura da auscultação da matéria como linguagem viva

Na presença de organismo vivos, cuja forma é complexa como a das árvores, bem como no contexto que a envolve - a floresta, o corpo entra em diálogo empático com essas formas e sistemas dinâmicos ao contempla-los. Reencontra significado na qualidade dessa ligação, e no diálogo encontra um léxico próprio, aqui privilegiado no veículo do corpo e da linguagem não verbal. Não só para traduzir informação, mas sobretudo para vivê-la, como estabelecimento de um veículo de entendimento e experiência.

Pretende-se criar um vocabulário próprio para comunicar com a realidade viva da floresta, com a matéria, e com a complexidade das estruturas vivas. Uma linguagem que expresse e contemple e assinale nuances do sensível, da interioridade e da expansão da consciência.

O que há para experimentar expandido os limites do sensível e da consciência? Que padrões reconhecemos, sensibilizando a acuidade do olho da consciência?

Que podemos conhecer sobre a matéria viva e não viva, que nos abra o horizonte sobre a interação e sobre o fenómeno da consciência?

Que tipo de relação podemos estabelecer entre o corpo e a consciência, por forma a construir a nossa experiência enquanto seres vivos conscientes.

Qual a unidade mínima de movimento?

Qual a unidade mínima de consciência?

Qual a unidade mínima da matéria sobre a qual possamos ter consciência?

Continuando o desenvolvimento da linguagem coreográfica partir de tarefas perceptivas inspiradas nas diferentes etapas alquímicas, e sobe o seu enquadramento filosófico enquanto processo de transformação, vamos desenvolver o discurso do corpo agora em

diálogo empático e inter-relacional da natureza e paisagem interior com a natureza exterior. Enquadrando o tema da ecologia no contexto do processo do encontro do arquétipo do si-mesmo. Defendemos que a arte envolve uma conexão com o mundo vivo e um senso de totalidade e integridade, que produz um sentimento de ter raízes, que nos remete para um restabelecimento de um elo com a vida. Pretendemos que cada uma das nossas criações emane uma aura viva na comunicação do corpo com esse lugar. Que crie um “curto-circuito”, um hiato de experiência vertical. Pretende-se alargar esse campo de pesquisa com enfoque na ecologia profunda, repensando o lugar do homem na actualidade, no futuro e na relação com o mundo “mais-que-humano”.

Dimensão política do CORPO na Arte

“Somos seres biológicos e Históricos cujos sistemas físicos, metabólicos e neuronais inteiros foram sintonizados ao máximo de acordo com a realidade de nossos factos físicos, ecológicos e biológicos”

Na realidade contemporânea os conceitos de produtividade, funcionalidade, e sacralidade do aspecto financeiro, condicionam e induzem a uma aceleração da experiência humana, e indubitavelmente a uma perda da complexidade e qualidade de vida e do encontro do seu significado. Este aspecto traduzido tão bem na frase:” tempo é dinheiro” faz-nos esquecer de que cada momento tem um tempo próprio e orgânico e que a não escuta do corpo e das suas sensações, do ambiente no qual este pertence, produz uma falta de integridade, desenraizamento, desadequação e violência, que se reflecte no desrespeito pela vida humana, animal, bem como pelo equilíbrio dos ecossistemas e levando ao esgotamento de recursos naturais.

“Durante a maior parte da existência da nossa espécie, os seres humanos estabeleceram relações com todos os aspectos sensíveis à sua volta, trocando possibilidades com cada forma que se agita, com cada superfície rugosa ou macia e com cada entidade tremente a que calhava darem a sua atenção.

(...) devemos renovar o nosso conhecimento do mundo sensível em que todas as nossas técnicas e tecnologias estão enraizadas. Sem o oxigénio da respiração das florestas, sem a força da gravidade e a desordenada magia dos rápidos fluviais, não temos nenhuma

distanciação em relação às nossas tecnologias, nenhuma maneira de avaliar as limitações delas, nenhuma maneira de impedir que nos transformemos nelas. Precisamos de conhecer as texturas os ritmos e os sabores do mundo corporal e de distinguir prontamente esses sabores dos que são invenção nossa. A realidade diretamente sensível, em todo o seu mistério mais-do-que-humano, continua a ser a única pedra de toque sólida para o mundo experiencial agora inundado de panoramas electronicamente gerados e de prazeres fabricados; só no contacto regular com o chão tangível e com o céu podemos aprender a orientar-nos e navegar nas dimensões múltiplas que agora nos reclamam.”

David Abram
(in “A Magia do Sensível”)

Paralelamente a isto assistimos a uma criação abundante de realidades fictícias confinadas, a lugares comuns, opiniões pré-formatadas, e construção de necessidades artificiais, que se coadunam com a manutenção de uma forma de pensar globalizada homogénea, facilmente manipulável e (semi-adormecida) com pouco sentido.

Enquanto ícones destas formatações, assistimos a apresentações comercializadas do corpo. Cada vez mais, vivemos num tempo futuro e perdemos a noção do tempo presente. É precisamente quando o corpo/consciência se encontram presentes, que surge o auto empoderamento, a empatia, a sintonia, a capacidade de reconhecer o outro ser como igual, a capacidade de criar, de sentir, de nos emocionarmos e de usarmos o exercício do pensamento e consciência para nos criarmos e recriarmos “ à luz da mais magnífica visão que já tivemos sobre nós mesmos”.

Pretendemos com o nosso trabalho a valorização de um corpo real sensível, inteiro, que escuta, que respira e que está vivo e que faz parte da vida que o envolve.

Ficha Artística

Concepção artística e coreografia: **Pedro Ramos**

Interpretação: **Pedro Ramos, Sandra Rosado, Marta Cerqueira, Luis Guerra, Vania Doutel Vaz, Sofia Portugal, Pedro Garcia e Lua Carreira**

Assistência artística: **Sandra Rosado**

Composição musical: **Pedro Carneiro**

Desenho de luz: **Pedro Ramos**

Assistência técnica e operação: **Tânia Neto**

Concepção de espaço cénico: **Pedro Ramos**

Construção dos objectos cénicos: **Silveira Cabral**

Figurinos: **Pedro Ramos**

Comunicação e Design: **Nádia Carmo**

Acompanhamento e registo documental: **David Cachopo**
(fotografia) e **Luís Margalhau** (vídeo)

Produção: **Ordem do O**

Co-Produção: **Cine-Teatro Avenida, Cine-Teatro de Gouveia**

Apoios: **Câmara Municipal de Lisboa, Fundação GDA, Trilhos Verdes, Junta de Freguesia Avenidas Novas**

Apoio a residências artísticas: **Trilhos Verdes, Junta de Freguesia de Avenidas Novas, Câmara Municipal de Lisboa, CIM - Centro de Interpretação de Monsanto**

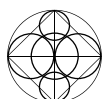
Consultores/Colaboradores: **Teresa Simas, Álvaro Fonseca**

Contactos:

Director Artístico: **Pedro Ramos**

ordemdoo@gmail.com

+351 967292531

Ordem do O