

Desenvolver a Comunidade de Lindy Hop em Portugal

José Simões

Relatório de Actividades

Resumo—Neste documento é dada uma introdução teórica do Lindy Hop, um estilo de dança Swing, e são descritas as actividades do aluno no contexto da escola Swing Station, a motivação, os objectivos, e resultados obtidos no fim de cada uma. É também analisado o funcionamento da escola, dos eventos turísticos por ela promovidos, e as vantagens da participação do aluno nos mesmos.

Palavras Chave—educação, dança, aulas de dança, lindy hop, swing, desenvolvimento cultural, eventos turísticos, festival, suporte técnico, bases de dados, formulários on-line

1 INTRODUÇÃO

O LINDY HOP é uma dança Swing americana que teve a sua génese na década de 1920, em Nova Iorque [1]. É uma dança social, que fácil e descontraidamente aceita novos membros, e tem largo espaço para (e até encoraja) a improvisação.

Desde Outubro de 2013 que estou inscrito na escola Swing Station, uma das

duas escolas de Swing em Portugal, que nasceu no Porto e eventualmente tornou possíveis as aulas em Lisboa. Ao longo de quase dois anos de aulas, e de uma envolvimento (e frequência) crescente, comecei a contribuir para o grupo com pequenas tarefas.

Houve um momento-chave que me levou a participar mais ainda, quando fui convidado a participar em aulas adicionais devido à falta de pares masculinos. A partir desse momento comecei a sentir-me um membro da escola, em termos de funcionamento interno, já que este convite potenciou a minha vontade de me envolver mais e mais, e a minha participação era bem-vinda.

- José Simões, nr. 58592,
E-mail: jms@tecnico.ulisboa.pt,
Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa.

Manuscrito entregue em 27 de Maio de 2015.

Este documento descreve objectivamente cada uma das actividades que propus, no contexto que acabei de descrever, o seu desenvolvimento e resultados, positivos ou negativos. Além das actividades que originalmente sugeri, são descritos resultados extraordinários que se elevam muito além dos objectivos iniciais. Por fim é feita uma análise/discussão dos benefícios obtidos, e das causas de sucesso ou insucesso em cada actividade.

2 CONTEXTO

Nesta secção é fornecida a informação necessária para ter um entendimento claro das actividades, da dança, e do funcionamento da escola e da comunidade.

A secção 2.1 enumera as actividades propostas pelo aluno.

A secção 2.2 descreve o Lindy Hop como dança, e fornece uma introdução teórica das suas várias componentes.

A secção 2.3 analisa a dinâmica e o funcionamento da escola Swing Station e da comunidade que se criou em torno da dança.

2.1 Actividades Propostas

Enumeram-se de seguida as actividades propostas pelo aluno:

- 1) Formação e continuação de um grupo autónomo de dança a solo coreografada.

(1.0) Excellent	ACTIVITY						DOCUMENT						
(0.8) Very Good	Object × 2	Opt × 1	Exec × 4	Summ × .5	Concl × .5	SCORE	Struct × .25	Ortog × .25	Exec × 4	Form × .25	Titles × .5	File × .5	SCORE
(0.6) Good	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0		0.8	1.0	1.0	1.0	0.8	0.6	
(0.4) Fair													
(0.2) Weak													

O grupo foi gerido pelo aluno, e o trabalho de coreografar pelo mesmo e por uma professora da escola, Carla Frade [2]. É feita uma descrição detalhada na secção 3.1.

- 2) Frequência de um workshop de *Big Apple*, uma coreografia histórica de Solo Jazz [3], englobada no "repertório obrigatório" dos Lindy Hoppers de nível avançado. Esta actividade tem dois objectivos. O primeiro seria, claro, aprender a coreografia e aumentar o repertório do aluno. Mas, acima de tudo, serviu também para preencher um requisito fundamental para entrar no *showgroup* da escola: saber o *Big Apple*. Este objectivo é discutido com mais foco na secção 3.2.
- 3) Prestar suporte técnico na preparação do festival Atlantic Swing Festival. A tarefa principal desta proposta era criar um formulário on-line para a inscrição no festival. No entanto, por força de necessidade, esta actividade englobou uma miríade de pequenas tarefas relacionadas com a manutenção do site e do *backend*, que se enumeram na secção 3.4.

2.2 Lindy Hop

É necessário fazer uma análise informal ao Lindy Hop como dança de forma a que o leitor possa interpretar de uma forma clara as informações presentes neste documento.

O Lindy Hop é uma dança Swing, de pares, americana que teve a sua génese na década de 1920, em Nova Iorque, na zona de Harlem [1]. Não é conhecido o momento, ou o evento que levou à sua criação, porque (pensa-se) o Lindy Hop nasceu como uma dança de rua. Entenda-se, o Lindy Hop moderno pode ser visto como standardizado graças aos meios de comunicação, mas nas décadas de 1920 e 30, existiam diferenças de estilo de cidade para cidade, e até de bairro para bairro. A dança é uma fusão entre as várias danças negras da altura, que tinham origens nas danças de escravos (muito agitadas e com uma pose mais relaxada, mais baixa), e as danças "brancas", dançadas nos salões de baile com uma postura e atitude muito mais rígida. Estas poderiam

também ser vistas com danças sociais, mas descendiam das danças clássicas e exigiam uma imagem e um protocolo bem trabalhado por parte do praticante.

Uma das grandes novidades apresentada no Lindy Hop é a "posição aberta": em que um par dança sem estar em contacto no torso. Este aspecto foi uma novidade absoluta na época, já que a maioria das danças reconhecidas (e.g. vários estilos de valsa) necessitavam de contacto permanente. Pode traçar-se a sua origem na dança "breakaway" [1], assim denominada por causa deste mesmo factor, da qual o Lindy Hop extraiu bastantes influências (mas que não dominou a sua estrutura nem geometria).

O Lindy Hop é apenas uma de entre muitas danças da família Swing (e.g. Balboa, solo jazz, blues, etc.) [1], mas todas elas são caracterizadas pelo "bounce" predominante. O "bounce" é um pulso corporal que segue o ritmo da música, normalmente em compassos de 4 tempos na música e de 8 na dança, e que é predominantemente marcado pelo baixo/contrabaixo e bateria. É uma característica fundamental do Jazz da era Swing (a "grande época" do Jazz), e são quase inexistentes as danças Swing que não a incorporam.

O Lindy Hop é também caracterizado pelo movimento constante, trabalho complexo de pés, torso e braços, e uma expressividade familiar que advém dos *kicks* (uma espécie de pontapés utilizados na dança, que provêm do Charleston dos anos 20 [1]) e dos *triple-steps*, um passo de dois tempos sincopado, em que são dados três passos sucessivos, o primeiro mais acentuado, seguido de uma pequena pausa, e os últimos dois em rápida sucessão (daí a síncope mencionada: os dois tempos do passo são interpretados com forças diferentes).

Por fim, é de notar que o Lindy Hop, a nível global, é ensinado de uma forma relaxada, descontraída. Os erros são aceites rapidamente, e é encorajada uma mentalidade de tentativa-e-erro. A improvisação está presente em todo o lado, quer nas aulas, quer nos eventos sociais, e existe uma grande abertura ao público. Qualquer pessoa que queira uma explicação/demonstração/experiência directa é bem vinda, quer nas aulas, quer nos eventos sociais.

2.3 Comunidade e Dinâmica da Escola

Tendo em conta a secção anterior, é fácil notar que a comunidade do Lindy Hop é muito aberta e dinâmica. Os eventos são organizados pelas duas escolas presentes em Portugal (das quais a Swing Station é a original), abertos ao público e muito animados.

Cada escola tem sub-grupos de alunos, claro, que se organizam entre si para as festas, aulas, treinos autónomos, e até eventos criados pelos mesmos, que a escola encoraja e aos quais presta auxílio, se necessário.

O grupo de coreografias amador que foi mencionado na secção 2.1 é um exemplo claro de actividade autónoma auto-gerida.

A comunidade de Lindy Hop em Lisboa conta com cerca de 400 membros, mas muitos destes apenas frequentam as aulas. Dado o carácter social da dança, um dos objectivos da comunidade, frequentemente discutido, é atrair o máximo possível de alunos aos eventos. Não há forma de saber ao certo, mas a opinião geral é que cerca de um quarto (i.e. 100 pessoas) são membros activos, presentes na maioria das ocasiões.

As turmas são compostas por um número variável de pares, normalmente entre 10 e 30, e existem diferentes níveis para cada turma, conforme o seu progresso.

Frequentemente os alunos tomam responsabilidade por alguma tarefa nas festas e "práticas" (que acabam sempre por ser uma espécie de festa, ainda que de menor dimensão), tal como transportar o amplificador, discutir o plano com os donos dos bares/espacos onde são realizados os eventos, etc.

3 PROCEDIMENTO

Nesta secção é descrito o progresso e forma que cada actividade tomou ao longo do semestre.

3.1 Grupo autónomo: Coreografias

Como já mencionado, esta actividade consistiu na formação de um grupo de dança autónomo. O objectivo desta actividade era ter um grupo autónomo que tivesse repertório para realizar performances, espontâneas ou não, nos vários eventos da escola, a um nível amador.

A gestão de sessões foi feita através de um calendário comum, a que todos os elementos do grupo tinham acesso, em que para cada uma foi votado a melhor hora e dia da semana. O grupo foi constituído por 9 pessoas, de níveis diferentes dentro da escola. Apesar destas diferenças, as coreografias foram criadas para serem acessíveis, e rapidamente ensaiadas. Apesar disso, frequentemente um dos membros não soube determinado passo, ou técnica, que lhe foi prontamente ensinada, e foi-lhe recomendado que o repetisse em casa até interiorizar.

As sessões de treino existiram entre Janeiro e Abril de 2015, data após a qual o grupo se extinguiu. A análise das causas desta extinção é feita na secção 4.

3.2 Workshop *Big Apple* e *Showgroup*

O workshop de *Big Apple* foi dado durante as quatro semanas do mês de Março, às Quartas-Feiras, em que cada sessão teve uma duração de uma hora e vinte minutos.

A finalidade do workshop era ensinar, a quem quisesse, a coreografia histórica *Big Apple*, parte do "repertório obrigatório" dos praticantes avançados de Lindy Hop. Um dos requisitos do workshop era saber as bases de *Solo Jazz* (i.e. aulas desta modalidade durante 3 meses, pelo menos), ou correr o risco de não conseguir progredir/aprender a coreografia, já que é bastante difícil.

O grupo de alunos era composto por 10 pessoas, e a aprendizagem foi, na generalidade, um sucesso.

O objectivo do aluno ia além de simplesmente aprender a coreografia. Antes do início do workshop foi feito um convite para dar entrada no *showgroup* da escola. O *showgroup* da Swing Station é um grupo de coreografias, semelhante ao da secção anterior, mas a nível profissional. Existem treinos regulares, bastante exigentes, e o grupo é contratado por terceiros para fazer (sobretudo) animação de eventos. Assim, é exigido um nível extraordinário de precisão na dança, na coordenação do grupo, na imagem de cada membro, e um repertório extenso.

Com o sucesso que obtive no fim do workshop, fui imediatamente aceite neste

grupo, e comecei os treinos semanais. Além disso, surgiu, cerca de um mês mais tarde uma oportunidade excepcional: A possibilidade de me tornar professor de Lindy Hop, contratado pela escola.

3.3 Estágio de Professor de Lindy Hop

Cerca de um mês depois do fim do workshop foi feita ao aluno a seguinte proposta: Começaria, quando tivesse disponibilidade, um estágio de seis meses, não-remunerado (mas durante o qual não pagaria aulas nem restantes custos com a escola) para se tornar professor de Lindy Hop.

Dada carga de trabalho do aluno com a tese de mestrado, uma preparação para fazer *freelance* em *webdesign*, e as aulas de dança quatro vezes por semana, ficou combinado que começaria apenas quando acabasse a tese, ou seja, em Outubro.

3.4 Atlantic Swing Festival - IT Suporte

O *Atlantic Swing Festival (ASF)* [4] é o maior festival de Swing de Portugal. Apesar de existirem outros, normalmente designados de *Exchanges* porque não integram workshop, o ASF destaca-se pela magnitude de turistas que traz a Lisboa (cerca 300), pelos professores internacionais de renome que são contratados para dar workshops durante o dia (o festival costuma durar quatro/cinco dias), e pela enorme quantidade de actividades paralelas planeadas pela escola, tanto para turistas como para locais. Adicionalmente, as festas nocturnas do ASF são as maiores do país.

O papel do aluno consistiu em dar suporte técnico à escola para determinadas tarefas integradas na preparação do festival:

- 1) Criar um formulário on-line para inscrições. Foi utilizada a plataforma on-line *dancecamps.org* [5], que facilita o desenvolvimento de *dashboards* de organização e formulários de inscrição para eventos de dança.
- 2) Fazer um *backup* completo do site. A plataforma utilizada foi Wordpress, pelo que a execução desta tarefa foi relativamente simples. A necessidade do *backup* surgiu

depois de uma tentativa de *hacking* ao site, nas semanas anteriores ao evento, que teve que ser resolvida o mais rapidamente possível. Foi portanto feito o *backup* completo, e a plataforma re-instalada e actualizada, e tudo voltou ao normal.

- 3) Pequenos ajustes no site e formulário, como por exemplo a resolução de um problema com os e-mails enviados pelo site, a estética do formulário, etc. etc.

4 DISCUSSÃO

Nesta secção são discutidos os resultados de cada tarefa, bem como as causas de sucesso ou insucesso.

4.1 Grupo autónomo: Coreografias

O grupo de coreografias extinguiu-se em Abril de 2015, cerca de quatro meses depois da sua formação. As causas principais desta dissolução foram:

- 1) Coreografias demasiado *académicas*, ou seja, que pouco se distinguem de uma sequência de passos básicos executados de seguida. Este aspecto desmotivou o grupo em geral, já que retirou algum carácter e distinção ao trabalho que o grupo teve, e deve-se talvez à inépcia e falta de experiência dos membros a coreografar música Swing (exceptuando a professora, mas que apenas dava suporte ocasional devido a outros compromisso).
- 2) Baixa frequência dos membros nas semanas finais. Este aspecto deve-se talvez ao problema anterior, já que gradualmente se notou uma falta de convicção e vontade em continuar o trabalho. Além disso, devido aos horários de trabalho de certos membros, tornou-se difícil coordenar os treinos.

4.2 Workshop *Big Apple* e *Showgroup*

Os resultados obtidos nesta actividade foram excelentes, do ponto de vista do aluno. Correspondem perfeitamente aos objectivos iniciais, e a participação no *showgroup* está a correr conforme planeado.

Além do *showgroup*, claro, existe o cargo futuro de professor, que formaliza o sucesso obtido nos mais diversos aspectos da participação do aluno nas actividades da escola.

4.3 Atlantic Swing Festival - IT Suporte

O trabalho desenvolvido nesta tarefa foi extremamente bem definido, e portanto, orientado a objectivos logo à partida. Além do formulário on-line, que foi a tarefa inicial, todos os pequenos componentes contribuídos pelo trabalho do aluno mantiveram o site e formulário do festival ASF a funcionar devidamente.

AGRADECIMENTOS

O autor gostaria de agradecer a:

Abeth Farag, pelo suporte incondicional

Carla Frade, pelo mesma razão

Bruno Henriques, professor, pela ajuda e presença constante na aprendizagem do aluno

Escola Swing Station

REFERÊNCIAS

- [1] M. Stearns and J. Stearns, *Jazz Dance: The Story of American Vernacular Dance*. Perseus Books Group, 1968. [Online]. Available: <https://books.google.pt/books?id=CGs1DDtMVL8C>
- [2] "Swing station professors," <http://swingstation.pt/school/carlafrade>, accessed: 2015-06-20.
- [3] K. Hazzard-Gordon, *Jookin': The Rise of Social Dance Formations in African-American Culture*. Temple University Press, 1992. [Online]. Available: <https://books.google.pt/books?id=BXyZcQAACAAJ>
- [4] "Atlantic swing festival," <http://www.atlanticswingfestival.com/>, accessed: 2015-06-20.
- [5] "Dancecamps.org," <http://www.dancecamps.org/>, accessed: 2015-06-20.
- [6] "Atlantic swing festival - in the wings," <http://www.atlanticswingfestival.com/in-the-wings/>, accessed: 2015-06-20.

Independência da
"DISCUSSÃO" O
documento DEVE ter
uma CONCLUSÃO
que comece por indica
qual era o "assunto" problem
e depois ter a conclusão
sobre os resultados
obtidos.

APÊNDICE

COMPROVATIVO DE EXECUÇÃO

Como aprovado pelo corpo docente, o comprovativo será entregue mais tarde, assim que possível. A directora da entidade promotora das actividades acima descritas encontra-se de férias nos Estados Unidos da América, dificultando assim a obtenção do comprovativo.

Apesar deste contratempo, pode ver-se o nome e fotografia do aluno na secção "In the Wings" do website do ASF [6], que comprova o suporte técnico prestado durante o festival.