

SEMANA VAGANOVA

AULA 1

EVOLUÇÃO E PECULIARIDADES DO MÉTODO
VAGANOVA, COMPARANDO COM OUTRAS
METODOLOGIAS

03 de Setembro de 2025

05/09 - Abertura da Extensão
Universitária do Método Vaganova

A CRIAÇÃO DO MÉTODO VAGANOVA

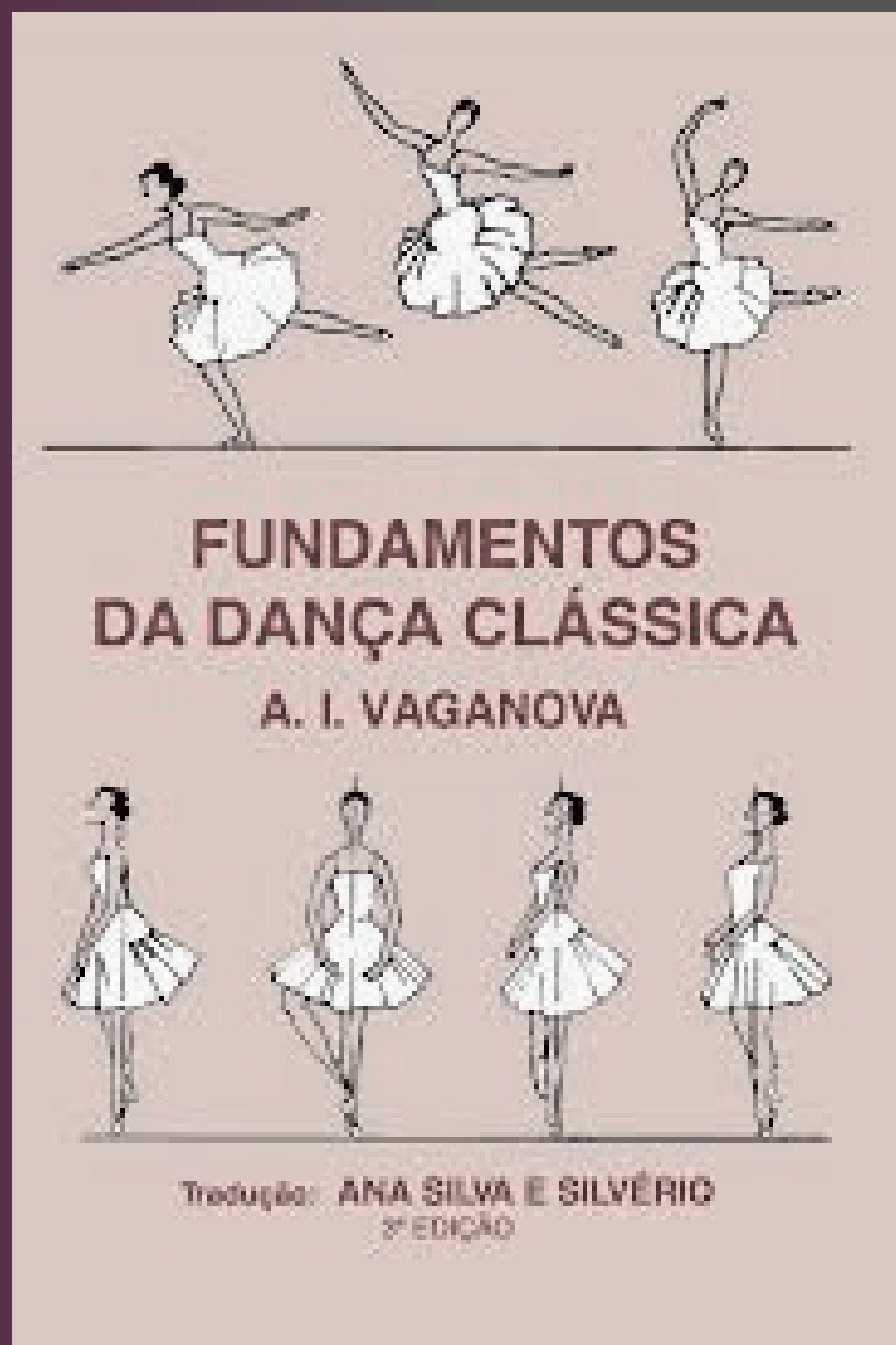

- **Criado por Agrippina Vaganova e publicado em 1934** - Há menos de 100 anos (Panorama histórico - Petipá faleceu em 1910)
- Vaganova foi aluna da Escola Imperial, ao se formar foi contratada pelo Teatro Mairiinsky (Kirov) **e se aposentou em 1917**
- Começa a sua prática pedagógica e durante os anos 1920 **começa a desenvolver e a testar seu método - baseado na fluidez, expressividade e na plasticidade da Escola Francesa e na bravura virtuosística do estilo italiano**, também incorporou aspectos mais fortes e acrobáticos do Balé Soviético que se desenvolveu depois da Revolução (FOSTES 2010, pag 13)
- **As primeiras bailarinas soviéticas começaram a emergir de suas aulas** - Marina Semeonova, sua primeira e mais amada, que se formou em 1925; Olga Iordán, em 1926; e Galina Ulanova, em 1928.
E foi nesse momento que ela passa a ser notada.

- **Vaganova conhecia o trabalho de Petipa, por completo, e tornou esse trabalho como sua bíblia**, embora Petipa tenha falado que Vaganova era "pavorosa"
- O que começou como uma necessidade se tornou uma vocação. **Ela amava ensinar, ela era fascinada pelo processo, a moldagem de mentes, corpos e movimentos, o despertar da personalidade e a maneira como a técnica da danse d'ecole poderia ser tornada maior, mais ousada, capaz de uma bravura cada vez maior** - ou como Krasovskaya prefere - mais heróica.

• O PERÍODO FUNDAMENTAL:

1917, eclode a Revolução Russa, **os críticos desse novo período da Revolução começaram a questionar que o ensino da escola era atrasado, conservador e sem criatividade, com isso o sentimento nacionalista toma conta e abre espaço para Vaganova desenvolver seu método** e implantar um novo conceito pedagógico na Rússia que leva também em seu âmago os ideais da Revolução.

Livro Fundamentos da Dança
Clássica de A. Vaganova

- **Em 1934 Vaganova formalizou um método de balé inovador, e influenciou o país inteiro.** Foi criado um Departamento de Pedagogia na escola, e seu livro, Fundamentos da Dança Clássica foi lançado. Ele rapidamente se tornou o tratado mais influente sobre pedagogia clássica publicado em décadas.
- O livro de Vaganova transformou o ensino de balé em toda a União Soviética, **sistematizando-o e dando-lhe um caráter verdadeiramente nacional, um que era contemporâneo e soviético.**
- Ao sublinhar os aspectos unicamente russos de seu sistema e distingui-los dos antepassados franceses e italianos, Vaganova estava montando uma defesa nacionalista do balé, ao mesmo tempo em que explicava diferenças técnicas.

O QUE É O MÉTODO VAGANOVA?

Vaganova em aula

O sistema de Vaganova visava ensinar os alunos a dançar com todo o corpo para adquirir harmonia de movimentos e ampliar seu alcance expressivo.

Vaganova reinventou o balé russo enfatizando:
Força, flexibilidade e resistência.

- Ela insistiu em usar o corpo inteiro em vez de uma única parte do corpo.
- O método Vaganova esclareceu todas as terminologias confusas de escolas de balé estrangeiras e codificou os termos para o francês.
- Ao contrário de outros métodos, Vaganova enfatizou a estabilidade-aplomb e o port de bras (coordenação dos movimentos do braço e do corpo).

ITALIANOS

- Plástica angulosa, tensão nos braços (muito esticados ou muito dobrados)
- Transferências de port de brás sem usar o allongé

X

FRANCESES

- Plástica suave e graciosa e muito afetada e decorativa
- Frouxidão das poses - braços com cotovelos caídos ou amaneiradamente levantados

VAGANOVA

- Vaganova **removeu o uso ornamental excessivo de movimentos de mãos e braços** nas escolas italiana e francesa.
- Ela eliminou linhas angulares que apareciam em escolas de balé estrangeiras e elaborou a beleza das linhas fluidas no corpo humano.
- Vaganova **ênfatisou a suavidade e a linha natural arredondada do braço.** Essa suavidade da linha natural **se aplica às costas da dançarina também.**
- A parte superior do corpo é levemente inclinada, o que cria um arco mais fácil para a parte inferior das costas do bailarino. **Essa mudança de movimento ajudou os bailarinos a ter melhor equilíbrio, juntamente com uma linha esteticamente fluida e maior amplitude do movimentos das pernas.**

ITALIANOS

- Muita virtuosidade - Dificuldade dos passos (32 fouettes)
- Aplomb sólido, dinâmica de giro, força e resistência dos dedos (contraponto com a frouxidão e suavidade dos franceses)

X

FRANCESES

- Negligencia em usar a força dos braços e tronco
- Forma calma e comedida limitava a virtuosidade da dança

VAGANOVA

- O uso dos braços para executar os movimentos é outra característica fundamental do método, o braço não deve ser um elemento decorativo, mas ajudar ativamente os saltos e giros.
- Parecia óbvio treinar a estabilidade enquanto dançava, mas Vaganova não negligenciou a importância da **relação entre a coluna e o aplomb e a incluiu em seus conceitos básicos.**

ITALIANOS

- Subida nas pontas por um pequeno pulo
- Russos sentiam carência poética e de conteúdo

X

FRANCESES

- Subida nas pontas pela passagem da meia ponta
- Estilo elegante,
- Uma maneira suave; leve e graciosa de movimento, às vezes excessivamente refinado

VAGANOVA

- Subida nas pontas por um pequeno pulo
- Ela reorganizou o balé clássico eliminando partes supérfluas do balé italiano e francês
- Ela insistiu em usar o corpo inteiro em vez de uma única parte do corpo.
- Colocou o temps lié como a preparação básica de todo tipo de posé ou piqué que será executado ao longo da dança. Adaptou-se o temps lié para qualquer preparação. Esse é um refinamento típico do novo bailarino.

ITALIANOS

X

FRANCESES

- Segundo Brandenhoff (2007), o ballet era ensinado para puros princípios estéticos e era mais importante o que ele "aparentava ser" do que o como ele era feito.
- Apesar então de a aula começar na barra e terminar com os saltos e conter a maior parte dos passos de hoje em dia, ela era normalmente organizada com as vontades do mestre de balé, ao contrário de ser organizada com um progressão gradual de exercícios.
- Combinações mais parecidas com coreografias do que com exercícios de aula.

VAGANOVA

- Sistematizou o sistema de ensino de forma gradual, onde a decomposição é parte essencial para ensinar o bailarino.
- Decomposição do movimento para ensinar os iniciantes (cada parte do corpo é preparada de forma "isolada" para executar os movimentos mais complexos)
- A metodologia é simples e clara, as correções são muito precisas (abaixe o ombro direito, o braço direito precisa dar mais energia ao fechar pra pirueta...)

DIFERENÇA ENTRE O USO DO APLOMB E O NÃO USO

NÃO USO DO APLOMB

CORRETO USO DO APLOMB

A condição mais importante do método é a colocação firme do tronco (aplomb) - a dança inicia do tronco pois é ele que assegura um apoio sólido e um colorido artístico ao passo.

POSTURA que nos dá o EQUÍLIBRIO para a dança é chamada de APLOMB

Formado pela correta colocação e movimentação dos:

- Ombros
- Costelas
- Peito
- Abdomen
- Encaixe do Quadril
- Posição do Corpo
- Posição da Cabeça

Vaganova bailarina

AS INCLINAÇÕES DO CORPO E CABEÇAS

- O uso das inclinações não apenas dão um estética mais "agradável" do movimento, mas também auxiliam na execução e amplitude do mesmo.
- A cabeça quando virada lateralmente é em cima dos ombros

Inclinação atrás
perna na frente

En face sem
inclinação ao lado

Inclinação a frente
perna na atrás

Inclinação
ecarté derriere

Inclinação
ecarté devant

DIFERENÇA ENTRE OUTROS MÉTODOS

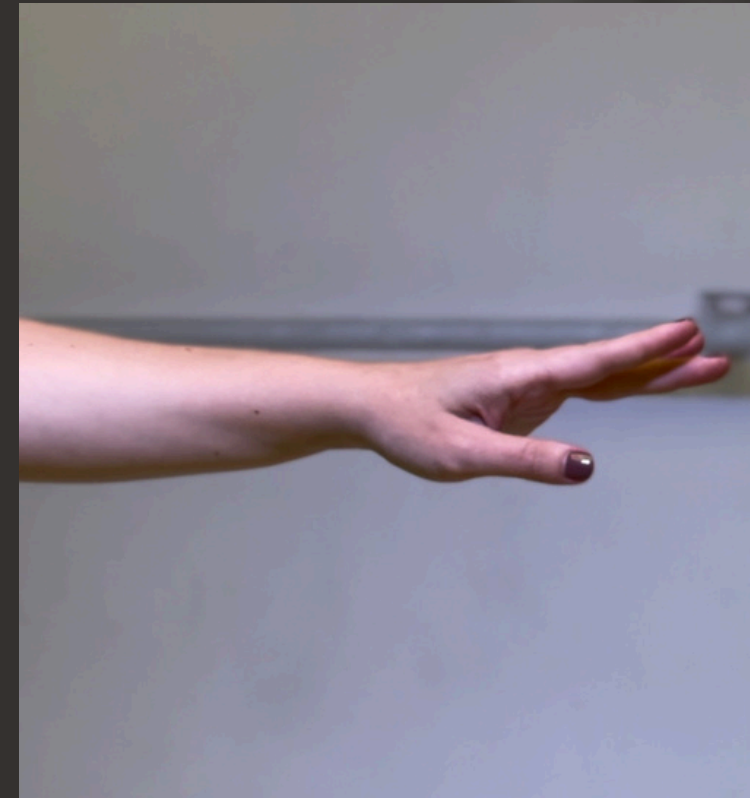
- O uso do corpo sem inclinações acentuadas
- A cabeça quando fica virada apenas na diagonal

AS MÃOS NO MÉTODO VAGANOVA

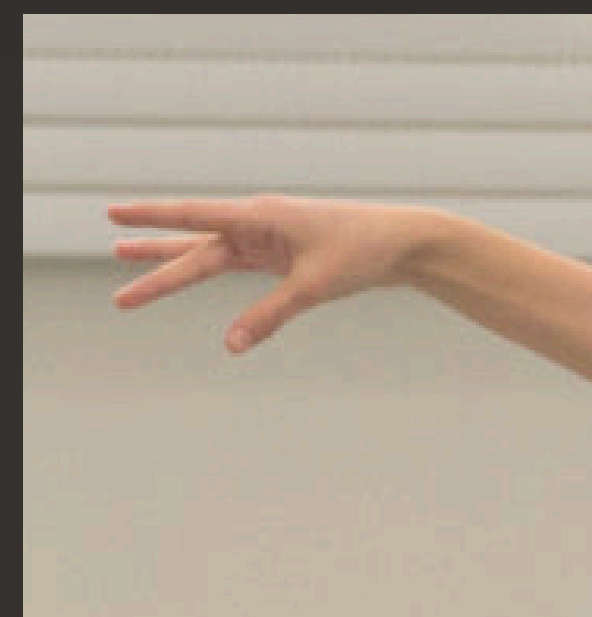
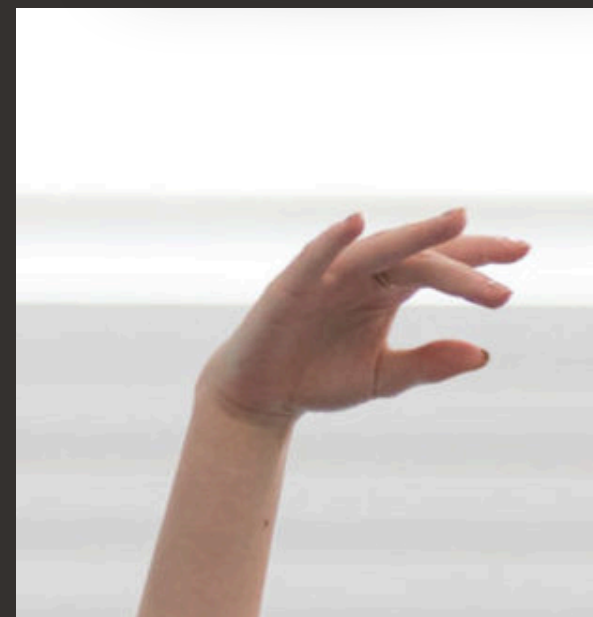
ARREDONDADA

ALLONGÉ

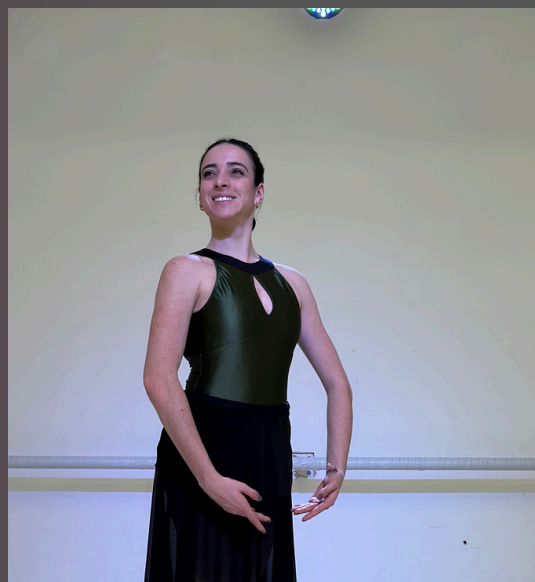
AS MÃOS NO ESTILO BALANCHINE

OS BRAÇOS NO MÉTODO VAGANOVA

- Vaganova simplificou as posições de braços em 3 posições mais a posição preparatória. Todas as outras posições são derivadas dessas.

PREPARATÓRIA

1ª POSIÇÃO

2ª POSIÇÃO

3ª POSIÇÃO

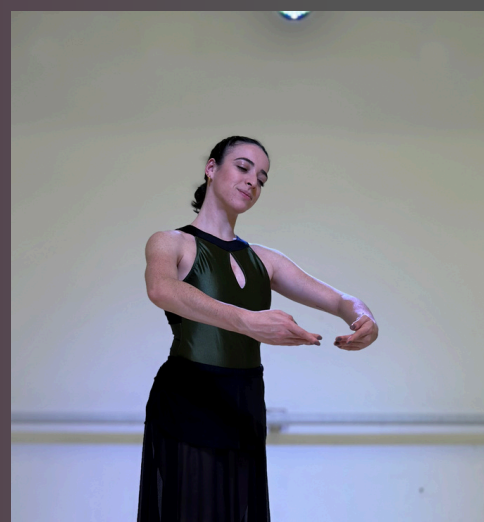

OS BRAÇOS EM OUTROS MÉTODOS

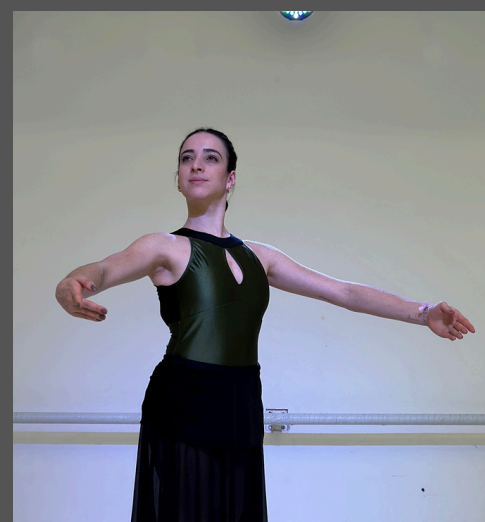
Bras bas

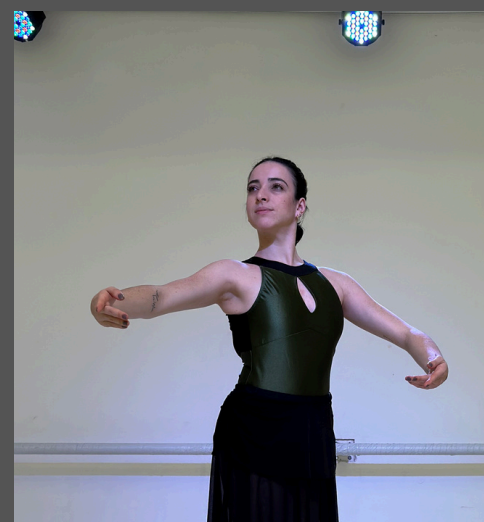
1ª Posição

2ª Posição

3ª Posição

4ª Posição

4ª Posição Cruzada

5ª Posição

OS ARABESQUES NO MÉTODO

stefanipetry@stefanipetry

- Existem 4 arabesques no método Vaganova, sendo 2 na posição effacé e 2 na posição croisé

1º Arabesque

2º Arabesque

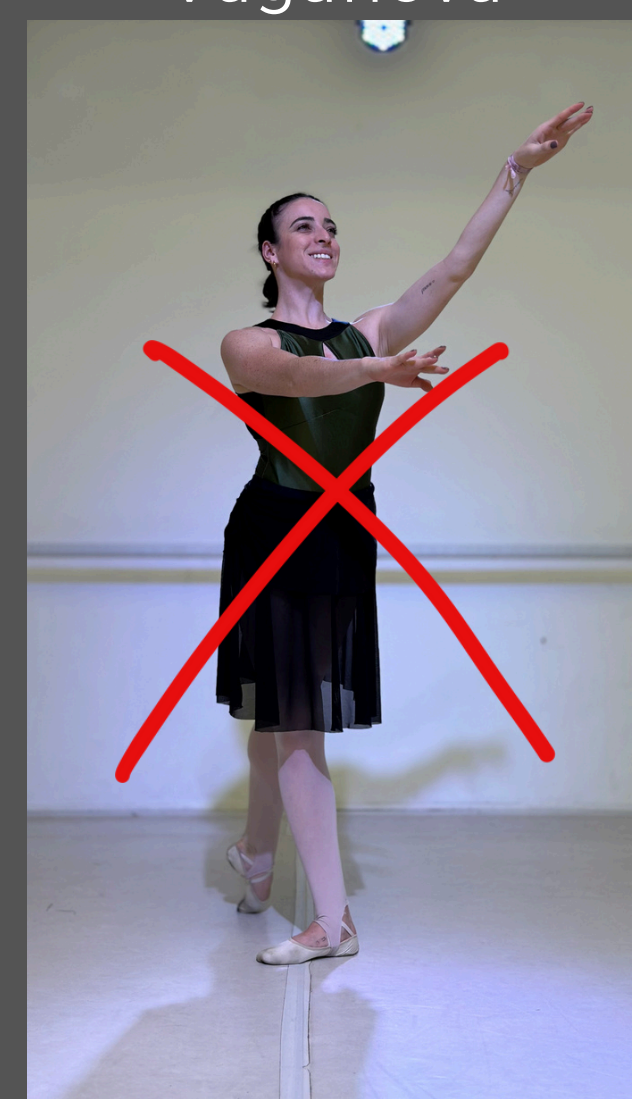
3º Arabesque

4º Arabesque

Isso NÃO É 3º
arabesque no
Vaganova

niapetry@stefaniapetry
@stef

Battement Fondu

EVOLUÇÃO DO MÉTODO

stefaniapetry@stefaniapetry

Apesar de muito conservadora, Vaganova reavaliava constantemente suas ideias para modernizá-las.

Por isso, para falar de seu sistema e método de ensino, ela procurou incorporar tudo o que viu ao seu redor. Vendo algo novo, ela imediatamente levava em consideração, e adotava o que considerava bonito e melhor; aí estava seu gênio.

Retire sur le cou de pied e
Retire a 90° (Tire-bouchon)

Agrippina Yakovlevna, ao observar Nora Krasotka, **percebeu que os giros em retiré passé alto e os chainés na ponta transmitiam mais beleza e refinamento do que os realizados apenas em cou-de-pied e meia-ponta, como ensinava até então.** Em vez de se prender rigidamente ao seu método original, ela adaptou suas aulas e passou a experimentar com os alunos essas novas formas, **incorporando-as ao seu sistema.** Essa **flexibilidade mostrou que seu gênio não estava em repetir fórmulas, mas em evoluir constantemente para elevar a qualidade artística da dança.**

niapetry@stefaniapetry
@stef

- **Todas as grandes escolas do Método fizeram e tem feito pequenas adaptações e alterações no Método, de acordo com sua necessidade.**
- Desta forma, é possível que um elemento tenha detalhes diferentes entre professores e também dependendo da época em que ele está inserido.
- **A dificuldade está em atualizar e modernizar o Método sem perder a essência e os fundamentos pregados por Vaganova**

VEJO VOCÊ NAS PRÓXIMAS AULAS!

04/09 - Aula 2

Os Port de Brás do Método Vaganova

05/09 - Aula 3

Elementos e progressões do Rond de Jambe e sua aplicação dentro das sequências

**+ abertura da Extensão Universitária do Método Vaganova
reconhecida pelo MEC**

Presente: 7 primeiros inscritos no Curso Completo* da Extensão irão ganhar o Livro Fundamentos da Dança Clássica escrito por Vaganova e um jogo com 4 CD's da Delma Nicolace para as suas aulas de ballet

Apenas cartão de crédito parcelado em 12x ou a vista - para link recorrente o presente só será enviado ao final do pagamento de todas as parcelas