

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE DANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Av. Presidente Vargas, 583 B Salas 2206 e 2207 - Centro | Tel/Fax: 2531-7541 | 2224-5913

CEP: 20071-003 - Rio de Janeiro - RJ | www.spdrj.com.br | sindicato@spdrj.com.br

CNPJ: 27.287.614/0001-52

Sindicato dos Profissionais de Dança do Estado do Rio de Janeiro

Apostila de conteúdo e referências Para a Prova Teórica de Danças Urbanas

HIP HOP, STREET DANCE E DANÇA DE RUA: ANALOGIAS E DIFERENÇAS

Para chegar à compreensão dos assuntos ligados às danças urbanas é necessário que se faça uma breve explanação a respeito de três termos que se confundem quando se trata desse assunto. *Hip-Hop*, *Street Dance* e Dança de Rua são comumente confundidos na aplicação do sentido correto das palavras.

Hip-Hop

O nome ***hip hop*** está ligado à algumas vertentes de entendimento:

✓ **A cultura *Hip Hop***

É um movimento que teve inicio no final da década de 1970, nos Estados Unidos como uma forma de reagir aos conflitos sociais pelas classes menos favorecidas da sociedade.

✓ **A dança *Hip Hop***

É formada a partir de danças sociais com música de *hip hop*.

Street Dance

Termo criado pelos americanos para identificar as danças nascidas nas periferias e centros urbanos norte americanos. Hoje, possui maior representatividade vinda das danças oriundas da Cultura *Hip Hop* e da Era *Funk*. É válido dizer “*street dance*” quando se trata de uma dança específica dentro desse universo. Por exemplo: *locking* é *street dance*.

Dança de Rua

Para alguns profissionais brasileiros, apenas uma representação do nome “*street dance*”. A tradução propriamente dita. Para outros, uma dança criada a partir das informações, que o Brasil obteve, naquela época, a respeito da cultura *Hip Hop* com o acréscimo da diversidade cultural e criatividade das pessoas que absorveram essa cultura no Brasil.

Vale ressaltar que não se deve traduzir termos como esse, que funcionam como nomes próprios dentro de sua origem específica.

UMA VISTA PANORÂMICA DA CULTURA HIP HOP

“Quando nós criamos o Hip Hop, o fizemos esperando que seria sobre a paz, amor, união e diversão e que as pessoas se afastariam da negatividade que estava contaminando nossas ruas: violência de gangues, tráfico de drogas, complexos de inferioridade, conflitos entre afro-descendentes e latinos. Embora esta negatividade ainda aconteça aqui e ali, a medida que a cultura cresce, nós desempenhamos um grande papel na resolução de conflitos e no cumprimento da positividade” Afrika Bambaataa

O termo *“Hip Hop”* designa um movimento cultural criado nos Estados Unidos (Nova Iorque- Bronx) por Afrika Bambaataa (DJ) no final da década de 1960, a partir da influência do Dj Kool Herc, que trazia consigo o calor das manifestações político-culturais das favelas de Kingston, na Jamaica.

Em 12 de novembro de 1973 foi criada uma organização com interesses nessa cultura, a *Zulu Nation*. Seu objetivo era lutar contra os problemas da periferia. Com o intuito de pacificar, começaram a organizar batalhas não violentas entre gangues. As batalhas consistiam em uma competição artística. Nascia assim o *Hip Hop*, aglutinando os 4 elementos básicos: DJ, MC, Grafite e Breaking/B-boying.

Disc Jockey (DJ ou *dee jay*) é um artista profissional que seleciona e roda as mais diferentes composições previamente gravadas para um determinado público alvo, trabalhando seu conteúdo e diversificando seu trabalho em pistas de dança de bailes, clubes, boates e danceterias.

Master of Ceremony (MC) é um acrónimo para **mestre de cerimónias**. O MC surge nos Estados Unidos junto com a cultura Hip Hop. Começou animando as festas enquanto o dj misturava as músicas. O MC divertia o público e apoiava o dj, e mais tarde começou a se afirmar como principal atrativo das festas de Hip Hop.

Grafite é a designação para a pinturas feitas em muros e paredes na rua. O grafite salta aos olhos nos grandes centros urbanos. Trata-se de um movimento organizado nas artes plásticas em que o artista aproveita os espaços públicos, criando uma linguagem intencional para interferir na cidade.

Breaking/B-Boying é a dança nascida dessa cultura.

O SURGIMENTO DA CULTURA HIP HOP NO BRASIL

No Brasil, o *Hip Hop* chegou no início da década de 80 por intermédio das equipes de baile, das revistas e dos discos vendidos na rua 24 de Maio localizada em São Paulo.

Foi criado em agosto de 1989 o MH2O - Movimento Hip-Hop Organizado, por iniciativa e sugestão de Milton Salles, produtor do grupo Racionais MC's até 1995.

Alguns dos pioneiros, que inicialmente dançavam B-Boying foram: Nelson Triunfo, Os Jabaquara *Breakers*, Os Gêmeos.

Aqueles que se interessaram pela dança foram influenciados pelas cenas de filmes como “Flash Dance”, vídeo clips de Lionel Ritchie, Malcom McLarem, do rei do pop, Michael Jackson, entre outros.

O DESENVOLVIMENTO DA “DANÇA DE RUA” NO BRASIL

Contar a trajetória da “dança de rua” no Brasil é descrever parte significativa da história dessa dança que veio como elemento de uma cultura dos Estados Unidos, inserindo socialmente indivíduos.

É difícil falar “dança de rua” e não se lembrar de Marcelo Cirino – diretor e coreógrafo do grupo Dança de Rua do Brasil.

Pesquisando esse ambiente, sabe-se da importância de Cirino para o cenário brasileiro de dança. Desde o início de seus estudos em dança vem acrescentando marcos, de grupos de *breaking*, a criar, segundo ele, o 1º grupo profissional de dança de rua sul-americano - “Dança de Rua do Brasil”, que foi um dos grupos responsáveis pela implantação do gênero dança de rua nos festivais competitivos, começando pelo Festival de Dança de Joinville.

OS 5 ESTILOS MAIS CONHECIDOS DE *STREET DANCE*:

- *BREAKING/B-BOYING*
- *HIP HOP DANCE*
- *HOUSE DANCE*
- *LOCKING*
- *POPPING*

Nome dado pelo "DJ Kool Herc", considerado por muitos o "pai" da cultura *Hip Hop*. É a dança expressada nos *breaks* das músicas de *hip hop*. Seus interpretes são cohecidos como *b-boys* ou *B-girls*. O *Breaking/B-Boying* teve várias gerações desde a década de 1970 e *crews* (grupos) pioneiros como "Rocksteady Crew" que contribuíram com o vocabulário e estilos diversos que estão em constante evolução.

Precursores

SASA

TRIXIE

THE NIGGA TWINS

EL DORADO MIKE

CLARK KENT

THE AMAZING BOBO

JAMES BOND

"SISTA BOO"

KEN SWIFFFROSTY FREEZE

RIP 7

TAKE ONE

TY FLY

LIL CRAZY LEGS

MR FREEZE

BUCK 4

KURIAKI

DOZE

KIPPY DEE /RASHAWN

KING KIETH

RAVI

KIPPY DEE

MR WIGGLES

FABEL

Passos Básicos

- Freezes

THE BABY FREEZE

THE CHAIR FREEZE

SIDE TO SIDE CHAIR FREEZES

NINJA FREEZE

PLANK FREEZE

BABY BRIDGES

- Moves

SWIPES

HEAD SPINS

DRILLS

TRACKS

BACK SPIN

HAND GLIDE

HEAD GLIDES

SWIRLS

ELBOW SPINS

- Footwork

CC LONG FOOTWORK

THE 6 STEP

THE 4 STEP

SPIDERMAN FOOTWORK

"Hip Hop is organizing urban social dances"

"All street dances are social dances first"

Buddha Stretch

Hip Hop Dance é a utilização das danças sociais urbanas na música de *hip hop* (rap).

Danças Sociais dentro do conceito de *street dances* norte americano são as danças desenvolvidas em festas. Estas danças eram executadas ao som de músicas específicas que algumas vezes somente serviam de trilha sonora para os dançarinos e outras diziam exatamente como os dançarinos deveriam se mexer. Um Exemplo de dança ligada a música é o *"Walk It Out"*, do DJ UNK. Existem danças sociais que foram desenvolvidas em todo território norte americano, de Nova Iorque a Atlanta, com diferentes tipos de rap e danças que remetem a essa diferenciação. *Street dance* também são danças sociais por terem sido desenvolvidas dessa forma, assim podendo-se usar o vocabulário de *locking* ou técnicas de *popping*, por exemplo, para se dançar *hip hop*. A dança *hip hop* começou a ser desenvolvida no começo da década de 1980 em festas na cidade de Nova Iorque. Nesse período os jovens tinham como hábito organizar *block parties* (festas de quarteirão) e *house parties* que, ao contrário do que se pode

pensar, não eram festas somente com música *house*, mas sim festas em apartamentos onde se tocava *hip hop*, *reggae* e *house*. Usavam o vocabulário já conhecido de danças mais antigas como *locking* e *popping*, também criando novos passos e mesclando com sua própria criatividade a fim de formar uma dança totalmente nova chamada hip hop.

Precursores

Buddha Stretch (Mop Top Elite Force Crew)

Henry Link (Mop Top Elite Force Crew)

Caleaf "Big Leaf" Sellers (Dance Fusion, Mop Top)

Ill Kosby (Mop Top, Funkadelphia)

Brian "Foot Work" Green (World Soul)

Loose Joint (Elite Force Crew)

Peeakboo (Mistidious Misfits)

Kito (Mistidious Misfits)

Peter Paul

Voodoo Ray

Scoob (Dançarino do Big daddy Kane)

Scrap (Dançarino do Big daddy Kane)

PASSOS BÁSICOS

WOP

WOBBLE

HARLEM SHAKE

BISMARCK

ROOF TOP

ROBOCOP

PATTY DUKE

ERBIE

HAPPY FEET

FILA(A.K.A*=AS KNOW AS=CONHECIDO COMO= RAMBO)

ALF

PARTY MACHINE

BK BOUNCE

STONE WHOP

WALK IT OUT

ATL STOMP

PREP

REEBOK

MONASTERY

CHICKEN HEAD

JANET JACKSON

RUNNING MAN

HEEL TOE

SMURF

CABAGGE PATCH

BART SIMPSON

STEVE MARTIN

BUTTERFLY

BANKHEAD BOUNCE

WRECKIN SHOP

House Dance foi originada no meio da década de 1980, nos clubes de Nova Iorque, que tocavam *hip hop* em um dia da semana e *house* nos outros. Estes clubes eram freqüentados por dançarinos de *hip hop* que, utilizando o vocabulário *hip hop*, começaram a inserir algumas das suas danças executadas de uma forma diferente em cima da música *house*. A música *House* também era tocada em clubes fechados como o “*The Garage*” e “*The Loft*” que eram freqüentados, somente, pelos associados e convidados dos mesmos. Essa dança é formada por uma série de influências que vêm de outras danças e outras manifestações culturais devido à multiplicidade cultural existente nos bairros pobres norte americanos. *House dance* é influenciado pela capoeira, samba, salsa, sapateado entre outras danças tornando-se a dança com mais liberdade de criação dentro das danças urbanas devido as suas inúmeras influências.

Precursores

Caleaf “Big Leaf” Sellers (Dance Fusion, Mop Top)

Ill Kosby (Mop Top, Funkadelphia)

Brian “Foowork” Green (World Soul)

Shan S (Dance Fusion)

Shannon Mabra (Dance Fusion)

Marjory Smarth (World Soul)

Ejoe Wilson

PASSOS BÁSICOS

LOOSE LEG

FARMER

SWIRL

TRAIN

SKATE

TIP TAP TOE

SET UP

SCRIBBLE FOOT

SALSA STEP

SALSA HOP

CROSSROADS

JACK IN THE BOX

SOMPING

SIDEWALK

CROSSWALK

KRISS KROSS

HEEL TOE

ROGER RABBIT

DOLPHIN DIVE

Mais do que somente uma dança foi um passo desenvolvido por *Don Campbell* que ao executar, no programa de Tv "*Soul Train*", o *Funk Chicken*, dança social famosa por ser expressada ao som de "*Do the funk Chicken*" de *Rufus Thomas*, foi "acidentalmente" criado.

O "*The Lockers*", criado por Campbell, foi o grupo responsável pela expansão dessa dança para o mundo. Muitos outros passos foram criados e inseridos no *locking* com o passar do tempo. Eles ficaram muito famosos na América e influenciaram todos com um estilo diferenciado de todos os outros da época.

Precursores

Don Campbell

Fred "Mr. Penguin" Berry

Greg "Campbellock Jr" Pope

Aldolfo "Shabba Doo" Quinones

Bill "Slim the Robot" Williams

Leo "Fluky Luke" Williamson

Toni Basil

Fawn Quinones

Deney Terrio

James "Skeeter Rabbit" Higgins

Tony "Go Go" Lewis

Passos Básicos

THE SCOOBY DOO

SCOOBY-WALK

SCOOBOT

SCOOBOT HOP

SKEETER RABBIT

HAT TWIRLES

SNEEK / SEEK

STOP & GO / QUICKIES

PIMP WALK

THE WHICH A WAY (iron horse)

LEO WALK

KILLING ROACHES

THE SLOW MOTION

THE HELICOPTOR

THE VOLKSWAGEN

THE KEEP A RUNNIN

THE SUPER FLY

STUNTS & SPLITS

KICK SPLITS

HIGH FLYING

KNEE DROPS

RUNNING KNEE DROPS

BUTT DROPS

LOCKING HAND SHAKES

THE ROBOT

THE LEO LOCK

THE HITCHHIKE

Caracterizado por sua técnica de contração muscular unido ao “feeling” do *funky*. *Boogaloo*, *Waving*, *Tutting* são exemplos de danças agregadas ao *popping*, apesar de não terem a mesma técnica.

Na década de 1970, o grupo responsável pela criação dos estilos conhecidos mundialmente como *popping* e *boogaloo* é o “*Electric Boogaloos*”. *Boogaloo Sam* foi o precursor destas danças e fundador do grupo, além dele, outros *poppers* que estão na formação atual do EB's, ou que já passaram por lá, contribuíram com a criação de outros estilos e passos que são utilizados na dança atualmente.

Precusores

Popin Pete

Skeeter Rabbit

SugaPop

Mr.Wiggles

Pop N Taco

Tickin Deck

Tickin Will

Robot Dane

Puppet Boozer

Creepin Sid

Scarecrow Sculley

Darryl (King Cobra)

George (King Python)

Twist-o-Flex Don

Robot Joe

Ant Man

Slide (Nate)

Robot Dane

Boogaloo Shrimp

Boogaloo Sam

Alguns estilos criados

Air posing

Animation

Boogaloo

Bopping

Centipede

Crazy Legs

Cobra

Dime Stopping

Filmore

Floating/Gliding

Hitting

Popping

Puppet

Robot

Saccin

Scarecrow

Snaking

Spiderman

Sticking

Strobing

Strutting

Ticking

Tutting

Waving