

EXPLICADA DANSA

Toni Jodar

Dansa moderna i contemporània

bd
dansa

Beatriu Daniel_Toni Jodar beatriu@explicadansa.com - T. +34 678 420 020
www.explicadansa.com

índex

- 3 Presentació
- 4 Objectius
- 5 Continguts
- 6 Quines són les eines?
- 7 Fitxa Artística
- 8 Qui som?
- 10 Memòria principals Actuacions 2002-2012
- 11 Programes Representatius

danσα

presentació

Explica Dansa és un projecte que s'inicia l'any 2002 per la necessitat que es va detectar en el públic de saber i entendre millor la dansa en general i, en particular, la dansa moderna i contemporània.

Conjuntament, en Toni Jodar i la Beatriu Daniel, cadascú des de la seva competència (artística i de gestió), han confeccionat aquesta activitat pedagògica amb l'objectiu d'explicar la història de la dansa, des de la vivència i l'experiència escènica d'un professional.

Durant els deu anys que, d'una forma molt fluida, s'ha anat desenvolupant aquesta proposta s'ha aconseguit el següent:

- Posar paraules a l'experiència d'un ballarí sènior i a la dansa (als ballarins els costa molt parlar).
- Un ballarí pot seguir actiu en l'escena d'una altra manera (la necessitat d'actuar i la presència escènica no és perd, però sí es perd la resistència física).
- Explicar la dansa a les persones d'una forma col·loquial i amena, una eina per poder acompanyar i fer més propera la dansa que es representa als escenaris, una estratègia per participar en la creació i la formació de públics.
- Fer història d'una altra manera, sumant l'experiència professional i les vivències escèniques, desafiant (apartant-se dels o rellevant) els cànons estrictament teòrics.
- Desenvolupar diferents aplicacions i formats segons encàrrecs i públics; a més a més, s'han incorporat al projecte altres professionals. Es treballa des del petit format amb flexibilitat per personalitzar cada encàrrec.

objectius

Difondre

el llenguatge de la dansa, a través d'unes eines i uns continguts que facilitin la lectura i la identificació dels diferents elements que configuren una coreografia i un espectacle.

Explicar

uns coneixements bàsics de la història de la dansa moderna i contemporània, per entendre com, paral·lelament al gènere clàssic, s'han desenvolupat altres llenguatges.

Familiaritzar-se

amb el moviment i la coreografia com a llenguatges significatius, sensorials, intel·ligibles, sigui de manera narrativa o abstracta, amb la idea de normalitzar el concepte de contemporaneïtat.

Percebre

la possibilitat de plasmar en la dansa aspiracions socials i personals. Reconèixer que tots som posseïdors d'un cos que és susceptible al moviment.

Constatar

la importància de la dansa com a forma, també, de reflexió i coneixement dels altres i de nosaltres mateixos.

Descobrir

el cos com a portador d'història (models de comportaments, hàbits i convencions socials... inscrits en els nostres gestos i moviments).

continguts

Toni Jodar il·lustra, amb el seu propi cos, el pas del temps de la dansa i utilitza la seva experiència i humor per fer que sigui una "performance" de caràcter pedagògic, una lectura creativa i amena de la història, una obra en si mateixa. Hi mostra l'evolució del clàssic al contemporani, tot fent referència als diversos gèneres i formes que ha trobat el cos per expressar-se en el moviment.

Aquesta presentació en forma "d'acció-parlada" consta de tres parts:

1.- Acció-parlada, durada 40´

S'expliquen els principals corrents que conformen la dansa moderna i la contemporània del segle XX. A Amèrica, Isadora Duncan, Martha Graham, José Limón, Merce Cunningham i la tècnica contact-release. A Europa, la dansa-teatre des de Mary Wigman a Pina Bausch.

2.- Vídeos, durada 30´

Es presenten els vídeos que il·lustren els corrents de dansa exposats en l'explicació anterior. En aquesta segona part es pot posar l'èmfasi en una cosa o en una altra a petició de qui programa. Per exemple, si es tracta de parlar d'un artista o espectacle que el públic veurà a continuació, es prepararà un comentari pedagògic específic sobre el tema en qüestió.

3.- Col·loqui amb el públic/alumnes

quines són les eines?

1 - Coneixement teòric

- 1.1 - Històric
- 1.2 - Estils de dansa
- 1.3 - Relacions de la dansa amb les altres arts

2 - Coneixement Kinesiològic

- 2.1 - Demostració física d'un concepte a través d'una imatge estàtica
- 2.2 - Demo insertada dins una frase coreogràfica

3 - Coneixement visual

- 3.1 - A través del cos del ballari-performer
- 3.2 - Fotografies
- 3.3 - Imatges i vídeos

4 - Col·loqui amb els alumnes

5- Taller. Experiència directa (opcional)

Es realitzen una sèrie d'exercicis amb tot el grup on s'apliquen els principals conceptes explicats anteriorment. La diferència entre un taller de dansa i un Taller Explica és que l'objectiu no és ballar sinó entendre la història a través del moviment.

Què incorpora el públic?

1 - Apren a diferenciar els estils i influències, compren l'evolució. Pren consciència de l'ús de l'espai, el temps, la música, l'escenografia, la llum, el vestuari. La qualitat de la interpretació.

2 - Es relaciona amb el seu propi cos i amb el de l'altre, en edats-sobretot l'adolescència-on cal prendre consciència de les possibilitats del cos.

3 - Adquireix criteri per tant pot ser un espectador més crític i alhora més participatiu, perquè a través de la seva pròpia mirada pot rellegir i reinventar un espectacle i aportar una nova visió a la comunitat.

4 - S'informa des de tres mirades: teòric-històrica, kinesiològica i visual. Si a més a més s'incorpora el taller adquirirà consciència física.

fitxa artística

Concepció del Projecte:
Beatriu Daniel i Toni Jodar

Guió / Interpretació:
Toni Jodar

Dramaturgia:
Víctor Molina

Imatge:
Toni Roura

Fotografia:
Anna Padrós

Gestió / Producció:
BdDANSA

Toni Jodar

Artista i mestre de dansa des de fa més de 30 anys. amplia els estudis amb diverses estades als EUA. Combina la preparació física d'actors, el treball de consciència postural, l'especialitat de dansa jazz i la realització de diferents tallers de moviment per a estudiants, professionals i artistes d'altres àmbits.

Durant la seva carrera artística ha fet més de 1000 representacions arreu del món. Com a ballarí cal destacar la seva col·laboració amb **Gelabert-Azzopardi (1989-2000, 2005-12)**. Una de les seves particularitats són les intervencions com a **performer** en espectacles dirigits per: **Albert Vidal (1978-83)**, **Carles Santos (1984-85, 1998-2000)**, **Jerome Savary (1986-87)**, **Magda Puyo-Marta Carrasco (1997-98)**, **Joan Baixas i Jordi Sabatés (1998)**. Realitza col·laboracions amb **Dagoll Dagom, Comediants i La Fura dels Baus**, entre altres. Es responsable del moviment dels espectacles de Carles Santos (1998-2000).

Ha col·laborat amb el servei Educatiu de l'Auditori de Barcelona. Coreografia **Metal·lícs** per a Spanish Brass Luur Metalls i **El poble de vent i de fusta**.

Actualment es dedica a la difusió de la dansa amb el projecte **EXPLICA DANSA** per la qual va rebre una Menció especial de les Arts Escèniques del Premi Ciutat de Barcelona 2002 i el Premi de l' APDC 2006.

Ho compagina com assistent a la coreografia de Gelabert-Azzopardi, Cia de Dansa.

Beatriu Daniel

Llicenciada en filosofia i lletres - Història de l'Art - UAB ha adquirit els coneixements de la gestió cultural i la producció a través de l'acció i l'experiència, tot realitzant cursos de formació continua de Gestió Cultural, entre d'altres amb el Grupo Xabide, Vitòria, així com diverses tècniques d'acompanyament com el coaching i la PNL.

Forma part de la generació que en la dècada dels 70-80 van desenvolupar la dansa contemporània de Catalunya com a codirectora de la revista DANSA-79, amb la qual es documenta l'activitat de l'època.

Ha treballat, entre altres amb: **Gelabert-Azzopardi**, Cia de Dansa (en 1985 inicia la Cia. conjuntament amb Cesc Gelabert i Lydia Azzopardi). Inicia el projecte **IT Dansa** (Jove Cia. de dansa de l'Institut del Teatre de BCN amb Catherine Allard) i coordina el projecte **TotDansa** per a l'Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona, així com el projecte **Ballarins a Palo Alto** emès per TV3/ Canal 33.

Directora de la gestió de **la Caldera (2005-11) centre de creació de dansa i arts escèniques**. També, és membre de la **Junta directiva de l'Associació de professionals de la Dansa de Catalunya/APDC (2005-10)**

Actualment Codirigeix (2002-...) amb Toni Jodar el projecte pedagògic **Explica dansa....** Menció especial Premi Ciutat de Barcelona 2002, Premi de l'APDC 2006.

Com a productora ha col·laborat amb **La Fura dels Baus; Cerimònies Olímpiques i Paralímpiques de Barcelona'92**, / Ovideo-Bassat-Sport ; **Festival Internacional de Títelles'96-98** / Institut del Teatre de Barcelona. En l'àmbit de les **Arts Plàstiques** amb l'artista plàstic **Frederic Amat** i en **Cinema i TV** amb Ovideo.

eina pedagògica,
especialitzada en **dansa**,
molt **flexible** i amb un
mínim de necessitats tècniques,
per adaptar-se a
tots els espais i situacions.
L'explicació d'aquesta
“acció-parlada”
es fa **accessible**
als diferents públics

Suport

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Col·laboradors

La Caldera, centre de creació de dansa i arts escèniques; “Danza a Escena-circuito de Danza” Red de Teatros de España; Mercat de les Flors; Biblioteques de Barcelona.

itanitanaudiovisuals; liquidDocs; UmésDos; Nats Nus.