

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 contínua 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.

Memòria principals Actuacions 2002-2012

Centre cívic Les Corts –temporada
2002+03+04+05+06+07+08+09+10
Residència Lanònima imperial a Vic (10
escoles)-2003+04 Festival Tensdansa de
Terrassa 2004+05+06 Festival Terrassa en
Moviment'09
Encuentro Red de teatros de España-Donosti' 05

Festival PNRM Olot'06

**Aules d'Extensió Universitària-Gent Gran
Universitat de Barcelona' 06 +07+10 +11
+12**

Fundació Joan Miró, Mercè'06

Master Disseny d'Espais, Universitat Politècnica
de Catalunya, gener'07

Centre d'art Sta. Mònica, març '07

Gira per Alacant i la província d'Albacete

Villena, Universitat d'Alacant, Casas Ibáñez,
Higueruela, Caudete, Barrax, Almansa i Lezuza,
març '07

Red de Teatros Vascos, Bilbao'08

Inauguració Mostra de Gest d'Esparraguera'08
Festival Internacional de Teatro y Danza de
Vitoria, 2008 Escola de disseny
Elisaba'07+08+09+10

Escola Municipal das Artes Escénica, Ourense ,
juny'09

Gira País Vasco- Circuito Danza de Euskadi:

Durango, Elorrio, Amorebieta i Arrigorriaga,
octubre '09

Nadal Regala Dansa: Ton Gerona-Group'08 i Silvia Duran Equip'09, Desembre'10

Mercat de Les Flors, Barcelona Presentació
Ballem una Peli + Cicle la Dansa no fa por:
2008+09. Coordinació Mitja hora abans de
l'espectacle temporada'10 +11+12. La Dansa
no fa por – Biblioteques, maig-juny '10+11+12

Gran Teatre del Liceu, Barcelona presentació: Nederlans Dans Theater, març'09

+ Giselle-SemperOper; nov'10 + IT Dansa +
març10 + febrer11 + gener12.

Circuito de "Danza a Escena" / Red Española de Teatros

Teatre Escorxador, Lleida 26 /01 ; Teatre
Principal, Tàrrrega 04/02 ; Teatre Victòria
Eugenia 21/04 Donosti; Teatre Auditori Felip
Pedrell ,Tortosa 27/04 ; Dia Internacional
danza / Centro Comercial, Albacete 28/04;
Teatro Principal Zizur Mayor/ Pamplona
11/05;Teatro Leal / La Laguna,Canarias 9/06;
L'Estruch de Sabadell 5/10 ; Teatro Rosalia de
Castro /La Coruña 11/10; Auditorium / Leioa
18 /10 ; Casa de Cultura, Almansa 17/11.

INTERNACIONAL

**República del Niger-Niamey-Centre
Culturel** Franco Nigerien, CCFN, Taller i 10
sessions sobre la història de la dansa,
octubre'09

Sadler'sWells, Londres, 7 i 8 /11/2012

Meeker's, Róterdam, Abril /2010

■ Toni Jodar explica...

CLIP DE COMUNICACIÓ

Explica la dansa... a les Escoles

Explica la dansa... a les Escoles

Explica la dansa...Aules d'extensió universitària de la Gent Gran

La Dansa no fa por. Mercat Flors -Biblioteques de Barcelona.

La Dansa no fa por. Mercat Flors -Biblioteques de Barcelona.

Explicadors ... Al Petit Liceu

SADLER'S WELLS

Rosebery Avenue EC1R 4TN

New Adventures Choreographer

Award: Showcase
Friday 7 September

San Francisco Ballet

Friday 14 - Sunday 23 September

Sasha Waltz & Guests

Friday 28 - Sunday 30 September

Akram Khan Company

Tuesday 2 - Tuesday 9 October

Cedar Lake Contemporary Ballet

Thursday 11 - Saturday 13 October

Rambert Dance Company

Tuesday 16 - Saturday 20 October

Birmingham Royal Ballet

Tuesday 23 - Saturday 27 October

Russell Maliphant Company

Monday 29 - Wednesday 31 October

Philippe Decouflé Company DCA

Friday 2 - Sunday 4 November

Rosas

Monday 5 - Friday 9 November

Jasmin Vardimon Company

Monday 12 & Tuesday 13 November

Alias

Thursday 15 & Friday 16 November

Batsheva Ensemble

Monday 19 - Wednesday 21 November

Paco Peña Flamenco Dance Company

Friday 23 November - Saturday 1 December

ZooNation Dance Company

Sunday 2 December

Matthew Bourne's Sleeping Beauty

Tuesday 4 December - Saturday 26 January

PEACOCK THEATRE

Sadler's Wells in the West End
Portugal Street WC2A 2HT

British Youth Opera

Saturday 8 - Saturday 15 September

ZooNation Dance Company

Thursday 20 September - Saturday 13 October

The Snowman

Wednesday 28 November - Sunday 6 January

LILIAN BAYLIS STUDIO

Rosebery Avenue EC1R 4TN

Kassys

Thursday 13 & Friday 14 September

Jonzi D

Thursday 18 - Saturday 20 October &
Thursday 25 - Saturday 27 October

Toni Jodar

Wednesday 7 & Thursday 8 November

Travelling Light @ Bristol Old Vic

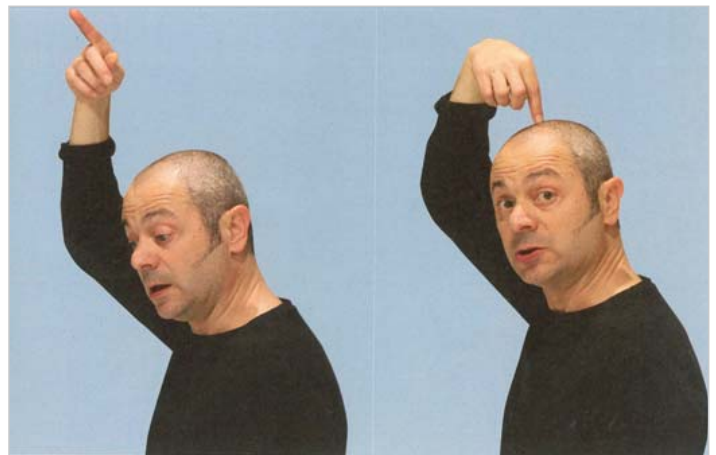
Thursday 20 - Monday 31 December

save 20% Buy tickets for two or more participating shows or book two or more programmes by the same company at the same time.

See www.sadlerswells.com/save for details. Terms and conditions apply.

HOW TO BOOK Telephone: 0844 871 0090 Online: www.sadlerswells.com

Front cover: Dancing Charleston. Bee Jackson, world Charleston dance champion performing in front of a mirror. Jackson was the first dancer to popularise the Charleston with white Americans. (Photo by General Photographic Agency / Getty Images)

Toni Jodar
Modern Dance Speaks!

Wednesday 7 & Thursday 8 November

UK PREMIERE

Toni Jodar explains the history of dance through the medium of dance itself using a combination of performance and video clips. Audiences will be shown the evolution of the art form from classical through to contemporary as Jodar explains the different genres and forms that the body uses to express itself in movement. He will also reveal the influence and legacy of each generation on the artists that have followed, from Isadora Duncan through to the likes of Pina Bausch.

Designed to raise awareness about dance, this humorous and enlightening work was first presented a decade ago and has appeared in a wide range of venues, including schools, museums, theatres and universities.

Toni Jodar trained as a dancer in both Catalonia and New York. He belongs to a group of artists who developed Catalonia as a region famous for leading the way in contemporary dance during the 1980s. This performance is a reflection of his philosophy that dance can, and should, be open to everyone.

Wed & Thu at 7.15pm

£10

Live Subtitling: Wed

save 20%

LILIAN BAYLIS STUDIO

Photo: Toni Roua

■ Toni Jodar explica...

■ Toni Jodar explica...

MODERN DANCE SPEAKS!

7 & 8 November 2012!

Lilian Baylis Studio, Sadler's Wells London!

Photos: Pau Ros

Performance Reviewed & Testimonials

Review

Toni Jodar is a compact, athletic man whose body communicates a wealth of knowledge as clearly as his voice. His solo *Modern Dance Speaks!* takes the form of a lecture demonstration, in which he ambitiously takes us through the history of modern dance from **Isadora Duncan** to the postmodern experiments of the **Judson Church** choreographers. Jodar's physical and verbal explanation of how one pivotal choreographer carried on from the last both simplifies and clarifies the progression of dance from the 19th century to the contemporary from a practitioner's perspective. He explains what it feels like to dance in the style of each luminary, translating the technique, motivation and intention through his own personal connection with it.

Enlightening for an uninformed dance audience and engaging for all, he's a jack-of- all trades as he travels across the stage in regal balletic jetés and pirouettes, emotes in contraction and release à la **Martha Graham** or falls and triumphantly rebounds in **Doris Humphrey's** obsession with the vertical axis. More difficult for Jodar is to disengage with the emotions and theatrical familiarity in the execution of mechanical upper-torso curves of **Merce Cunningham**, or to release his muscles in the fluid, organic improvisation of **Steve Paxton** and **Trisha Brown**. But he's comfortable in his rendition of angst-ridden German expressionism, in the percussive, tense moves of **Mary Wigman** and the tormented lyricism of **Pina Bausch's** dance-theatre.

A Catalan from Barcelona, Jodar trained in both Barcelona and New York prior to his long standing career as a performer, teacher and choreographer and he communicates his breadth of knowledge not as an academic but as an embodied educator. His unbridled enthusiasm for dance is infectious as is his charm and generosity on stage. He is a commentator, not a critic and while there is some over simplification and a disconcerting lack of critical thinking, nevertheless, he successfully illuminates what is the interesting and important core of each dance genre and the context that produced it. As well as the extracts of danced examples and some wonderfully obscure film footage, he embellishes his lecture with humorous reflections and anecdotes. For example, how he struggled to understand the "emotionless robotic" style of Merce Cunningham from the position of his emotionally demonstrative Catalan identity, but had a break through when he concluded that this was because American people had suffered less than their war-ravaged European neighbours; therefore without having to carry around emotional baggage, American experimental choreographers could concentrate, with detached objectivity, on movement 'per se'. While Jodar's use of language and stuttering delivery is sometimes awkward, he makes up for his linguistic imperfections [in the English language] with his physical prowess and embodied wisdom. Thoroughly likeable, he would be a welcomed lecturer in any dance institution.

Josephine Leask. Lecturer in Cultural Studies on the BA (Hons) degree course at the **London Studio Centre** and London correspondent for **The Dance Insider**.

Read Toni Jodar interview: <http://londondance.com/articles/interviews/toni-jodar-modern-dance-speaks/>

Testimonials

Modern Dance Speaks! is a highly enjoyable and instructive show, halfway between a lecture and a performance. Toni Jodar takes the audience on an exciting journey through his selection of key choreographers of the 20th century, using both his body and his (charming) Spanish accent to explain and illustrate various approaches to dance. It constitutes a unique opportunity to watch different choreographic styles performed by the same dancer and therefore understand that a body can move in an infinite number of ways.

Toni Jodar delivers an engaging performance lecture in his charming, witting and endearing style. Drawing his audience in for an hour, he entertains and informs with a snappy history of modern dance.

This is a performance that will appeal to anyone interested in dance and its history. Delivered through a combination of movement and lecture, Toni's warmth and wit is infectious, his use of movement to illustrate the different schools of dance aids our understanding so much better than a straight lecture or anything that can be gleaned from a text book.

This was a fantastic evening and a novel idea – using the language of dance to illustrate its history.

Modern Dance Speaks is a performance that shares with its audience a love of dance and a deep understanding of its development from modern to contemporary. Toni Jodar's passion for dance is tangible and fills the stage with movement and laughter. Thoroughly enjoyable!

Toni Jodar's artistic staging Modern Dance Speaks! breaks the invisible barrier between the artist and the audience to immerse everyone into a journey through the history of dance where the narrative melts with the choreographic movements in a unique and magic experience.

Toni Jodar explica danza

Toni Jodar actuó la semana pasada en el Sadler's Wells, el centro de exhibición de danza contemporánea más importante de Londres. Lo hizo durante dos días en la sala Lilian Baylis Studio, donde ha presentado su espectáculo *Modern Dance Speaks!* (Explica Danza), un proyecto que justo ahora cumple 10 años. Sin duda, qué buena manera de celebrarlo, en la prestigiosa casa de la danza londinense.

¿Por qué explicar la danza? Jodar lleva haciéndose esta pregunta durante muchos años. Su proyecto consiste en una especie de conferencia bailada sobre la historia de la danza. Una performance de carácter pedagógico, creativa y amena que muestra la evolución del clásico al contemporáneo. Ha representado este espectáculo en cantidad de sitios: bibliotecas, museos, casas particulares, centros cívicos, halls de teatros, etc. Muy ligado a los programas educativos del Mercat de les Flors, Toni Jodar se ha convertido en un extraordinario divulgador de la danza entre adultos y adolescentes. La idea básica es desacralizar la danza y acercarla a gente que a lo mejor no está tan familiarizada con ella. Jodar asegura que se lo pasa igual de bien estando en el Sadler's que en un centro cívico de Albacete.

No pude ver el espectáculo, pero estuve mucho charlando la noche antes con Toni i Beatriu, su mujer y el otro 50% del proyecto, en un pub cerca del Sadler's Wells. lera, mi novia, sí que lo vio. Ella también es bailarina y me lo explica con pasión y entusiasmo unos días más tarde en nuestra pequeña habitación de Finsbury Park.

Sin más pretensión que dar cuatro pinceladas (Toni lo explica mucho mejor que yo), el espectáculo tiene dos partes diferenciadas, la danza en América y en Europa. Isadora Duncan (San Francisco), considerada por muchos como la creadora de la danza moderna, fue la primera en quitarse las zapatillas de punta y salir del edificio teatral. Llevar puntas era acercarse al cielo, a los dioses, pero ella quería acercarse al suelo, tocar tierra, descalzarse. De repente, el imperturbable eje vertical de la danza se rompe y se hace flexible, dando paso a un movimiento libre. Duncan ha dejado imágenes muy bonitas pero ninguna metodología. Martha Graham, en cambio, trabaja con la metodología del "contract - release", es una danza más dramática, conectada con la emoción que provoca el mismo movimiento, en la que "contract" podría sugerir preocupación, miedo, dolor; etc. y el "release", alivio, bienestar, alegría. Luego aparece Merce Cunningham: "Dance is not emotion, but motion". Toni Jodar no entendía esta frase, ¿cómo que la danza no es emoción? Y decidió ir a Nueva York a conocer a Cunningham, que se acercaba a la metodología que John Cage aplicaba a la hora de componer música. El movimiento ya es importante en sí mismo, no hace falta que explique nada más. Son pasos, cuentas, números, movimiento. En este momento del espectáculo, Toni Jodar nos traslada al estudio de Cunningham en Nueva York, si necesidad de ningún elemento de atrezzo, con una altísima expresividad y capacidad de transmitirnos su experiencia vital.

Mientras en Estados Unidos se desarrolla todo esto, las dos Guerras Mundiales europeas condicionan la evolución de la danza en el viejo continente. Mary Wigman (Alemania), principal precursora de la danza expresionista, condensa el dolor de la guerra y el dramatismo en sus coreografías. Nace la danza teatro, muy relacionada con la transmisión de una historia, un movimiento artístico que explota con Pina Bausch.

Toni Jodar ilustra con su propio cuerpo el paso del tiempo y su experiencia personal con la danza. El humor es presente durante toda la pieza y se mete el público del Sadler's en el bolsillo bromeando con la clásica y tan común confusión entre "he" y "she". ¡Un tipo muy humano!

TONI JODAR La danza soy yo

EXPLICA DANZA ES MÁS QUE UNA CONFERENCIA SOBRE LOS ORÍGENES DE LA MODERNIDAD. ES EL SOLILOQUIO DEL CUERPO DEL CATALÁN TONI JODAR, CAPAZ DE REPRODUCIR EN MOVIMIENTOS UN SIGLO DE DANZA EN UNA HORA. LONDRES DESCUBRIRÁ SU PROPUESTA ESTE OTOÑO.

TEXTO_ OMAR KHAN FOTO_ ANNA PADRÓS

Allí donde un catedrático con corbata, micrófono y vaso de agua, inequívoco comienza su clase magistral diciendo: "El Romanticismo en el ballet tiene su máximo exponente en *Giselle...*", Toni Jodar se transmuta en voladora *willi* y se marca un *arabesque* al tiempo que le explica a su audiencia, con gracia indiscutible, cómo es que los coreógrafos románticos querían vencer la gravedad de la tierra y sugerir la idea de volar. "*Explica Danza* nació en 2002, de una propuesta del Ayuntamiento de Barcelona, que quería implementar un programa de difusión de las artes contemporáneas con la idea de formar públicos", rememora el bailarín catalán. "Me pidieron una actividad divulgativa sobre danza moderna y contemporánea y yo les planteé hacer un taller con vídeos sobre los distintos estilos y temas, pero me encontré que cada vez que hablaba sobre los lenguajes de las coreografías sentía necesidad de explicarlos con mi cuerpo y haciéndolo, noté además que la gente prefería ver cómo lo hacía yo más que el vídeo, así que fui relegando las proyecciones y trabajando más mi cuerpo". *Explica Danza*, a fuerza de representarse, fue tomando formas concretas y hoy es una versátil y solicitada propuesta. Desde la producción, la veteranía de Beatriu Daniel en la gestión de danza, ha jugado importante papel. No es un espectáculo pero deja la misma sensación. No es una tediosa clase magistral pero aporta igual información. Se adapta al público destinatario, sean niños terremoto, adolescentes apáticos, cejijuntos eruditos de la danza o amas de casa curiosas.

Un teatro le va bien pero se las apaña con un aula, un salón o un aparcamiento. Y puede también adaptarse específicamente a un estilo, como el del colectivo holandés *Nederlands Dans Theater*, cuyas funciones en el Teatre El Liceu, de Barcelona, lo tuvieron de antesala. Pero aún más allá, es la demostración de que, con ingenio, la carrera de un intérprete maduro puede seguir teniendo vida y utilidad más allá de los escenarios. Toni Jodar, que ha sido bailarín antes que orador, tiene en su cuerpo toda la información que le permite montar este sorprendente soliloquio danzado que ya ha recorrido buena parte de España, se ha presentado en plazas relevantes como el *Mercat de les Flors* y ahora da el salto fronterizo al ser incluido en la programación del prestigioso centro de la danza londinense *Sadler's Well*, donde se presentará en noviembre próximo. Pero *Explica Danza* tampoco sale de la nada. Su cuerpo sabe de lo que habla en cada sesión, pues a lo largo de su vida larga en la danza ha tomado clases y ha puesto en práctica todos esos principios teóricos que su cuerpo ilustra. Toni Jodar trae una larga y diversa trayectoria a cuestas en la que destaca su cercana colaboración con la compañía *Gelabert & Azzopardi*, donde ha sido intérprete, asistente al coreógrafo y encargado de numerosas actividades pedagógicas, pero también su participación en colectivos como *Lanònima Imperial*, *Dagoll Dagom*, *Comediants*, *La Fura dels Baus* y su alianza con el experimental *Carles Santos*. Obtuvo el Premio de la Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña, en 2006, y Mención Especial en el Premio Ciudad de Barcelona 2002. La conferencia/*performance* usualmente intenta explicar el nacimiento de la danza moderna, arrancando con románticos y expresionistas, y haciendo repaso a las aportaciones de *Isadora Duncan*, *Martha Graham*, *Merce Cunningham*, *José Limón* y, finalmente, *Steve Paxton* y la pandilla de los posmodernos.

Es un siglo de danza que pasa por su cuerpo en apenas una hora. "Trabajé este esqueleto con un dramaturgo pero depende mucho de qué tipo de grupo sea, también les hago referencias del momento, me aprovecho si *Natalie Portman* estrena *Cisne Negro*, los acerco a la danza acercándome a ellos", comenta. Cuando su cuerpo abandona la *willi* voladora de *Giselle*, corre entonces descalzo absorbiendo la vida y la naturaleza por sus poros, materializando árboles y follajes invisibles para venir a decirles que *Isadora* no quería volar como una *willi* sino apegarse a la tierra. De su propio corazón latente salen las explicaciones a la contracción-distensión de *Graham* y, un segundo después, todo él se convierte en la tensa *Clitemnestra* o el malogrado *Edipo ciego*. A partir de una metáfora tan simple como un palo que cae libre introduce a *José Limón* y su principio básico de caída y recuperación y, finalmente, abraza todo el espacio para ilustrar cómo *Cunningham* se apropiaba de él y no le daba a la danza más significado que el que tiene como movimiento. Veloz salta entonces *Toni Jodar* a la libertad absoluta de los posmodernos de la *Judson Church*, para cerrar, siempre gracioso, lanzando a su audiencia una ingeniosa sentencia: "Decidme cómo os movéis y ya os diré quiénes sois". ←

Explica Danza / Toni Jodar. *Sadler's Well* (Londres). 7 y 8 de noviembre. www.sadlerswell.com

Toni Jodar.

el diaquem'espera

TONI JODAR

És ballarí i coreògraf i fa 10 anys que fa conferències per divulgar la dansa. Avui ho farà a la Biblioteca Francesc Candel

ANNA PADRÓS

EM LLEVARÉ entre les vuit i les nou del matí. Esmorzaré a casa el mateix de sempre, un suc de taronja, un cafè amb llet i una galleta de xocolata. Mentre esmorzo, llegiré a l'iPhone l'ARA, com cada dia. Després faré una hora d'estiraments i d'exercicis d'escalament del cos. Això és imprescindible, perquè a la meua edat ja comença a costar una mica col·locar bé el cos. El matí l'aprofitaré també per consultar el correu electrònic: així puc recollir idees creatives i suggeriments de la gent que m'escriu. Després parlaré amb Cesc Gelabert per telèfon, perquè col·laboro com a assistent coreogràfic en el nou espectacle que fa al Lliure. A més de parlar per telèfon, ens veurem cap a les 12 al Lliure per repassar la funció i per veure si s'ha de millorar algun aspecte de les coreo-

"M'agrada molt fer aquesta tasca divulgativa, perquè la dansa contemporània necessita nous públics"

grafies. A la reunió també hi serà l'altra assistent de Gelabert en aquest espectacle, Sarah Taylor. Quan acabi, tornaré a casa a preparar la conferència que dono a les 19.00 a la Biblioteca Francesc Candel de Barcelona. És una xerrada, d'accés lliure, sobre la dansa contemporània, i hi parlaré de les últimes estrenes que s'han fet en aquest àmbit a Europa. M'agrada molt fer aquesta tasca divulgativa, perquè la dansa necessita nous públics. Després de la conferència tinc una classe de solfeig: és un plaer acabar el dia aprenent coses noves, i en el meu cas l'interès pel llenguatge musical és lògic i natural. I ja només em quedarà tornar a casa, a descansar. Acomiadaré el dia mirant les notícies a la televisió i llegint al llit una bona estona abans de posar-me a dormir.

CICLES TEMÀTICS

L'AVENTURA DE CONÈIXER

maig
juny
2011

La dansa no fa por

Cicle de dansa a les Biblioteques de Barcelona amb el Mercat de les Flors
Sessions conduïdes pel ballari i performer Toni Jodar / BdDANSA

Biblioteques de Barcelona

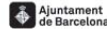
Toni Jodar il·lustra amb el propi cos el *perquè*, el *com* i el *quan* de la dansa i el llenguatge del moviment utilitzant la seva experiència i humor per explicar la dansa amb una acció de caràcter pedagògic, creativa i molt amena.

Equipament	Activitat	Data	Hora
Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver	Poesia en moviment	Dimarts, 24 de maig	19 h
Biblioteca Francesca Bonnemaison	Dansa i moda	Dijous, 26 de maig	19 h
Biblioteca Francesc Candel	Poesia en moviment	Dijous, 2 de juny	19 h
Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz	Dansa i cultura popular	Dimarts, 7 de juny	19 h
Biblioteca Col·serola-Josep Miracle	Poesia en moviment	Dimarts, 8 de juny	19 h
Biblioteca Ramon d'Alòs-Moner	Dansa i flamenc	Divendres, 10 de juny	20.30 h

B. Sant Antoni-Joan Oliver: Comte Borrell, 44-46
B. Francesca Bonnemaison: Sant Pere més Baix, 7
B. Francesc Candel: Amnista Internacional, 10
B. Poblenou-Manuel Arranz: Juncar, 35
B. Col·serola-Josep Miracle: Reis Catòlics, 18-34
B. Ramon d'Alòs-Moner: Prim, 87-89 (Centre Cívic)

Biblioteques de Barcelona

Imatge en paper reciclada © Foto: © Anna Pardo

La dansa no fa por

abril
maig
juny
2010

Cicle de dansa a les Biblioteques de Barcelona amb el Mercat de les Flors

Sessions conduïdes pel ballari i performer Toni Jodar

Biblioteques de Barcelona

Toni Jodar il·lustra amb el propi cos el *perquè*, el *com* i el *quan* de la dansa i el llenguatge del moviment utilitzant la seva experiència i humor per explicar la dansa amb una acció de caràcter pedagògic, en si creativa i molt amena.

Equipament	Activitat	Data	Hora
B. Vapor Vell	Dansa i música urbana	Dijous, 15 d'abril	19 h
B. Xavier Benguerel	Dansa i cinema	Dimarts, 27 d'abril	19 h
B. Col·serola-Josep Miracle	Poesia en moviment	Dimarts, 4 de maig	19 h
B. Jaume Fuster	Dansa i joves	Dimecres, 5 de maig	19 h
B. Nou Barris	Dansa i circ	Dimecres, 9 de juny	19 h
B. Ignasi Iglésias-Can Fabra	Dansa i còmic	Dijous, 17 de juny	19 h

B. Vapor Vell: Passatge del Vapor Vell, 1
B. Xavier Benguerel: Avinguda del Bogatell, 17
B. Col·serola-Josep Miracle: Reis Catòlics, 16-34
B. Jaume Fuster: Plaça de Lesseps, 30-32
B. Nou Barris: Plaça Major de Nou Barris, 2
B. Ignasi Iglésias-Can Fabra: Segre, 34-32

Biblioteques de Barcelona

Imatge en paper reciclada © Foto: © Anna Pardo

CICLES TEMÀTICS

maig
juny
2012

La dansa no fa por

Explicacions dansades a les Biblioteques de Barcelona amb el Mercat de les Flors, conduïdes pel ballari i performer Toni Jodar / BdDANSA

Biblioteques de Barcelona

Toni Jodar il·lustra amb el propi cos el *perquè*, el *com* i el *quan* de la dansa a partir de la seva experiència i amb humor: una *acció-parlada* de caràcter pedagògic, creativa i amena. Una bona introducció a la dansa moderna i contemporània.

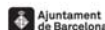
Equipament	Activitat	Data i hora
Biblioteca Vila de Gràcia	Introducció a la dansa contemporània	Dc. 16 de maig a les 19 h
Biblioteca Francesc Candel	Introducció a la dansa contemporània	Dc. 30 de maig a les 19 h
Biblioteca Sagrada Família	Introducció a la dansa contemporània	Dt. 5 de juny a les 19 h
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta	Introducció a la dansa contemporània	Dt. 12 de juny a les 19 h
Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat	Flamenc contemporani*	Dj. 14 de juny a les 19 h
Biblioteca Xavier Benguerel	Dansa contemporània i cinema	Dt. 19 de juny a les 19 h

*Sessió a càrrec de Ramon Escaya

B. Vila de Gràcia: Torrent de l'Olla, 104
B. Francesc Candel: Amnista Internacional, 10
B. Sagrada Família: Provença, 480
B. Vilapicina i la Torre Llobeta: Plaça de Carmen Laforet, 11
B. Barceloneta-La Fraternitat: Comte de Santa Clara, 8-10
B. Xavier Benguerel: Av. del Bogatell, 17

Biblioteques de Barcelona

Imatge en paper reciclada © Foto: © Anna Pardo

L'AVENTURA DE CONÈIXER

Institut de cultura: **MERCAT DE LES FLORS**

LA DANSA EXPLICADA EN 25 MINUTS PER TONI JODAR

19:30 HORES. AL VESTIBUL
10 DESEMBRE 2002

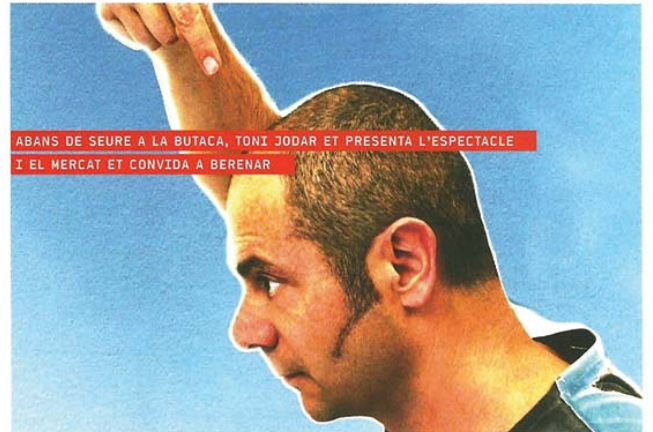
Publicitat: **EL PAIS**

Venda d'entrades: **902 10 12 12**
CARA CARTAGREX

MERCAT DE LES FLORS
LLEIDA 59, BARCELONA
TELÈFON 93 426 18 73
WWW.MERCATFLORS.COM

Ajuntament de Barcelona

Mercat de les Flors, Barcelona

ABANS DE SEURE A LA BUTACA, TONI JODAR ET PRESENTA L'ESPECTACLE I EL MERCAT ET CONVIDA A BERENAR

LA DANSA NO FA POR SESSIONS PELS ESPECTADORS

Aquest semestre us oferim dos recorreguts més d'iniciació a la dansa i d'introducció a la programació del Mercat. Il·lustrarem *els perquè*, *els coms* i *els quans* de la dansa i la seva història per entendre-la una mica millor.

A continuació es presentaran claus per a la contextualització i aproximació a l'espectacle programat.

Toni Jodar és artista, performer i mestre de dansa des de fa més de 20 anys. Va ampliar els seus estudis en diverses etapes als Estats Units. Com a professor 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 de diferents àmbits.

Jodar col·labora habitualment amb el Servei Educatiu de L'Auditori de Barcelona i compagina l'activitat coreogràfica amb les seves intervencions com a intèrpret (amb Gelabert-Azzopardi, Albert Vidal, Carles Santos, Joan

Baixas, Dagoll Dagom, Comediants, La Fura dels Baus...). La seva acció parlada *La dansa en 50'*, pensada per a la difusió de la dansa, va ser motiu de la Menció Especial de les Arts Escèniques del Premi Ciutat de Barcelona 2002 i del Premi de l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya 2006.

Sessions:

SHEN WEI DANCE ARTS

Rite of Spring + Re

26 de gener / 19:30 h

La profunditat del moviment oriental

LES BALLETS C. DE LA B. / LISI ESTARÀS

Patchagonia

8 de març / 19:30 h

La teatralitat / dansa-teatre

Aquestes sessions introductòries, amb berenar inclòs, s'han programat els dissabtes a les 19:30 h. Tindran una durada no superior a 1 hora i són gratuïtes presentant l'entrada de l'espectacle que començarà a les 21 h.

ACTIVITATS PARAL·LELES I DE CONTEXT — 39

DISSABTES A LES 20.30 H

[ESPECTACLE A LES 21 H]

Informació pràctica

Lloc: hall del Mercat

Aquestes sessions són gratuïtes presentant l'entrada de l'espectacle

MITJA HORA ABANS SESSIONS D'INTRODUCCIÓ ALS ESPECTACLES

Coordinat per Toni Jodar

Foto: Anna Padrós

Les sessions *Mitja hora abans* s'organitzen amb la voluntat d'oferir claus per contextualitzar i documentar els espectacles programats. Tenen una durada de trenta minuts per tal d'afavorir la concisió en els aspectes a introduir abans de veure la funció: el marc històric i artístic, les qualitats de moviment proposats, els elements de diàleg, la posada en escena...

El tema central és la mateixa proposta artística concreta que es veurà a continuació. El conductor de cada sessió és un professional de la dansa que pot variar en funció de l'espectacle i els aspectes a tractar.

Les SlovaKs Dance Collective

Tornada a casa

30 de gener

Itinerari 5 NOVES ENERGIES

Batsheva Dance Company

Mamootot

6 de febrer

Itinerari 1 COREÒGRAFS IMPRESCINDIBLES

Proyecto Titoyaya / Gustavo Ramírez

Lo que no se ve

20 de març

Itinerari 2 VEUS D'AQUÍ

Danza Contemporànea de Cuba

Casi-Casa

27 de març

Itinerari 3 FENT EL RELLEU

The Forsythe Company

Yes, we can't

17 d'abril

Itinerari 1 COREÒGRAFS IMPRESCINDIBLES

Compagnie Käfig

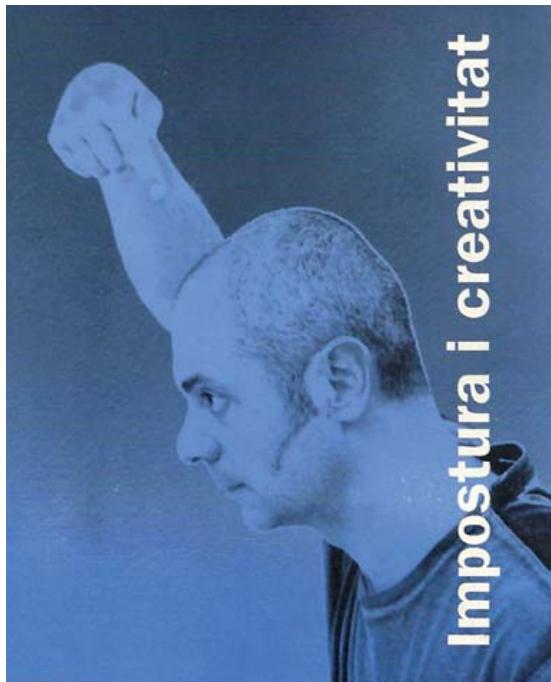
Agwa

24 d'abril

Itinerari 5 NOVES ENERGIES

■ Toni Jodar explica...

Museu Molí Paperer de Capellades

Toni Jodar
Impostura i creativitat
 La consciència del propi cos
 i la seva incidència en la creació artística

Toni Jodar
Impostura y creatividad
 La concienciación del propio cuerpo
 y su incidencia en la creación artística

**MUSEU MOLÍ
 PAPERER
 DE CAPELLADES**
 MUSEU DE LA CIÈNCIA
 I DE LA TÈCNICA DE CATALUNYA

28 de juny de 2003
 28 de junio de 2003

Albacete
Toni Jodar explica la danza en 50'

TONI JODAR

explica: la danza en 50'

50'

Albacete y este proyecto tuvieron, desde el principio, algo en común: la curiosidad por saber más sobre la evolución de la danza, compartir la contemporaneidad. Esta presentación en forma de "acción-hablada" muestra la evolución del clásico al contemporáneo, haciendo referencia a los diversos géneros y formas que utiliza el cuerpo para expresarse en el movimiento... De una forma creativa y amena proporciona unas herramientas, para poder disfrutar mejor la danza, y contribuir a perder miedos hacia la escena contemporánea. Tierra inquieta, activa con las artes escénicas y sensible a la danza! Albacete acoge esta iniciativa que realizará una gira por primera vez en España...

Beatriu Daniel / Toni Jodar

Toni Jodar explica: la danza en 50' se le ha otorgado: Mención especial 2002 del "Premi Ciutat de Barcelona", Premio 2006 de "l'Associació de professionals de la Dansa de Catalunya"

Albacete
¿En qué consiste la "acción-hablada"?

¿EN QUÉ CONSISTE LA "ACCIÓN-HABLADA"?

En explicar las principales corrientes de la danza moderna y contemporánea del siglo XX, desde el despertar de Isadora Duncan, las técnicas que elaboran Martha Graham, José Limón, Merce Cunningham, a las consecuentes reacciones del "contact-release".

Una mirada hacia Europa a través de la danza-teatro, de Mary Wigman a Pina Bausch. La acción finaliza con el "feeling" y sabiduría de la danza jazz, la cual alimenta a todas las corrientes, coreógrafos y artistas de la danza.

¿QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR?

- Difundir la danza, una forma actual y viva de expresividad artística, entre públicos diversos.
- Introducir el lenguaje de la danza a través de unas herramientas históricas muy básicas.
- Tomar contacto con la danza contemporánea.
- Reconocer la coreografía como un lenguaje significativo, inteligible, sea narrativo o abstracto.
- Percibir la posibilidad de plasmar en la danza aspiraciones sociales y personales.
- Reconocer que todos tenemos un cuerpo, el cual es susceptible de un movimiento organizado.

CONFERENCIAS Y TALLERES EN LA PROVINCIA

20 de marzo	CASAS IBÁÑEZ	Conferencia: "ACCIÓN HABLADA" Taller
26 de marzo	HIGUERUELA	Conferencia: "ACCIÓN HABLADA" Taller
27 de marzo	CAUDETE	Conferencia: "ACCIÓN HABLADA" Taller
28 de marzo	BARRAX	Conferencia: "ACCIÓN HABLADA" Taller
29 de marzo	ALMANSA	Conferencia: "ACCIÓN HABLADA"
30 de marzo	ALMANSA LEZUZA	Taller Conferencia: "ACCIÓN HABLADA"

Dantza Garaikidearen V. Zirkuitoa V circuito de danza contemporánea Euskadi

**DANTZA GARAIKIDEAREN V. ZIRKUITOA
V CIRCUITO DE DANZA CONTEMPORÁNEA**

CONCERTO DES/CONCERTO Centro Coreográfico Galego - Entremans
NEGRO Daniel Abreu TIMETABLE Marco Vargar y Chloé Brulé 5 PIEZAS
PARA TOMAR UN CAFÉ Megaló Teatro Móvil SÓ TINHA DE SE
COM VOCÊ Quasar Cia de Danza TORT - THE CHAOS QUARTET
The... **TONI JODAR EXPLICA LA DANZA MODERNA Y
CONTEMPORÁNEA** Toni Jodar ORIENT CONNECTION Luna de Oriente
... **LUR / SAGAR** Dantza LODIHOHO...
... EL AGUJERO DEL AYO TRAZA ZOO ERZA ZOO (BESTIAS
TRAJADAS) Ertza HNUY ILLA Hukai-Tantaka ANIMALIAH La Dinamika
PAPIRO...FLEXIA Logela Multimedia LILAS Organik /ASTI Matxalen
Bilbao HIGIHARRIA Alwarte López de Munain AKERI BODA Argia Taldea

ZIRKUITO DANTZA'09

Otsaila | Azaroa
Febrero | Noviembre

Antolatzaileak / Organizam

AMARDO
BFA
DFB
bastero
ARRIOLA
La Fundación
TOLUEN
IDIALA
Diario DEIA
EL DIARIO VASCO

Ente lo que hee

"TONI JODAR EXPLICA LA DANZA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA" TONI JODAR

Zuzendaritza / Dirección:
Beatriu Daniel

Sorkuntza / Creación:
Toni Jodar

Interpretea / Intérprete:
Toni Jodar

Dramaturgia eta eszena-interpretazioan laguntzailea
Dramaturgia y colaboración en la interpretación escénica:
Victor Molina

Irudia / Imagen:
Toni Roura

Produktzioa / Producción:
Bddansa

Laguntzaileak / Colaboradores:
Departament de Cultura i Comunicació de la Generalitat de Catalunya y La Caldera, centre de creació de dansa i arts escèniques contemporànies de Barcelona.

Kontaktua / Contacto:
bddansa@ono.com

Toni Jodar, dantzaria, performer eta dantza-maisua, bere ibilbide artistikoan 900 emanalditik gora eskaini dituena. Gaur egun Gelabert-Azzo-pardiren zuzendari laguntzailea da eta koreografoa Carles Santos konpainian. Besteak beste, Albert Vidal, Jerome Savary Magda Puyo-Marta Carrasco, Joan Baixas i Jordi Sabatés, Lanònima Imperial, Dagoll Dagom, Comediants eta La Fura dels Baus konpainiekin egin du lan.

Toni Jodar, bailarín, performer y maestro de danza con una carrera artística con más de 900 representaciones. Actualmente es ayudante de dirección de Gelabert-Azzopardi, y coreógrafo de la Compañía Carles Santos. Ha colaborado con Albert Vidal, Jerome Savary Magda Puyo-Marta Carrasco, Joan Baixas i Jordi Sabatés, Lanònima Imperial, Dagoll Dagom, Comediants y La Fura dels Baus, entre otros.

Toni Jodarrek bere gorputzaren bidez erakusten du denborak nola egiten duen aurrera, eta dantza modernoaren eta garaikidearen estilo eta teknika nagusiak azaltzen ditu. Bere esperientzia eta umorea erabiltzen ditu pedagogikoa, sormenezkoa eta atsegina den "ekintza-hizketaldia" aurkezteko.

Toni Jodar, ilustra con su cuerpo el paso del tiempo de la danza y explica los principales estilos y técnicas de la danza moderna y contemporánea. Utiliza su experiencia y humor para presentar una "acción-hablada" de carácter pedagógico creativa y amena.

MEEKER'S Rotterdam

meekersmiddagen

Vier verrassende zondagen!

De MEEKERSmiddagen gaan weer van start. Het jeugddansgezelschap MEEKERS opent op deze middagen zijn studiodeuren in Rotterdam voor nieuwsgierigen, dansliefhebbers en theatervrienden. Jong en oud is van harte welkom!

Het artistieke team van MEEKERS, Arthur Rosenfeld en Ana Teixidó, nodigt voor deze gelegenheid (inter)nationale gasten uit. Al deze gasten zijn goede bekenden van MEEKERS. Het resultaat is een afwisselend programma dat steeds een andere vorm kan aannemen. Het kan een presentatie zijn, een gastworkshop of een andere verrassing in petto hebben. Alles is mogelijk en elke keer wat anders!

Zondag 31 januari 2010

De in Nederland wonende Argentijnen Rodolfo Sanz en Roberto Lopez trappen de eerste MEEKERSmiddag af. Rodolfo is beeldend kunstenaar en werkt sinds 2003 aan een reeks objectschaalmodellen als een eerbetoon aan het theater. Roberto is schrijver, performer en tangoleraar. Hun 'After Hours' is gesitueerd in verschillende ruimtes waar je getuige bent van persoonlijke verhalen. In de illusie van de nacht kunnen we worden wat we overdag niet kunnen zijn. Uiteindelijk komen alle verhalen in

één van de ruimtes bij elkaar. De ingrediënten zijn tango, muziek, kunst en een vleugje magie.

Zondag 28 maart 2010

Toni Jodar is danser en acteur uit Barcelona, Spanje. Hij illustreert met zijn lichaam het verloop van de dansgeschiedenis, van klassieke ballet tot hedendaagse moderne dans. Een creatieve en onderhoudende humorvolle presentatie, in de bijzondere vorm van *spoken action*. Nieuwsgierig geworden naar de evolutie van de dans? Laat je inspireren door de dans.

Zondag 25 april 2010

Jorg Scheltema, tent- en geluidsontwerper uit Rotterdam, zal onder de titel 'Meekers in the dark' de studio transformeren door o.a. deze in duisternis te hullen. Verwacht het onverwachte, het onzichtbare en het onverklaarbare. Verwacht duistere verhalen, op lichte toon voorgedragen. En andersom. Of dans die het daglicht niet kan verdragen. Luister naar geluiden van de dieren in de nacht. Gestommel. Gefluister. En vergeet je zaklamp niet!

Zondag 6 juni 2010

Sabina Perry, danser en voormalig MEEKERSdanser, neemt je mee op avontuur in 'Good Old Fashioned Wholesome Trouble'. Je gaat met haar terug naar de jaren 80, naar haar ouderlijk huis in Canada. De ouders zijn niet thuis en je kan je de hele middag uitleven in het spel; verstopperij, "not it", afstandsbediening oorlog en wrestlemania. Of je kijkt urenlang naar tell sell reclames, snoept jezelf helemaal misselijk of je maakt er een discofeestje van. Trek je plateazolen maar alvast aan, want het feest kan beginnen!

TNT Post
Port betaald
Port Payé
Pays-Bas

MEEKERSstudio

(Beneden aan de kade naast de brug bij de Pieter de Hooghweg, goed bereikbaar met het openbaar vervoer)

Coolhaven 96-98

3024 AG Rotterdam

t. 010 244 98 93 (reserveren niet nodig)

www.meekers.nl

MEEKERS

LA VANGUARDIA

20 LA VANGUARDIA

LUNES, 13 ABRIL 2009

Tendencias

La formación en la cultura dancística

Mucho deporte para tan poca

DANZA

Auditorios y teatros exploran el poder educativo del baile, ausente de la escuela

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

A pesar del consenso que existe sobre sus virtudes y del trabajo apasionado de algunos docentes, la danza sigue sin levantar cabeza en la escuela. El cuerpo se educa en lo físico, pero apenas en lo emocional y artístico. Mucho deporte para tan poco baile. Además, es un arte casi invisible en el currículum escolar. ¿Hay alguien en bachillerato que sepa citar a tres grandes coreógrafos de la historia como se menciona fácilmente a Beethoven, Mozart o Vivaldi? Plantar la semilla del interés por la danza: ese sería el servicio mínimo que cabría exigir a la escuela. Afortunadamente, una serie de instituciones y coreógrafos comienzan a cubrir esa carencia.

“La danza es un lenguaje muy cercano a los niños, no miente. Incluye *fisicalidad*, ritmo, música, espacio... Les fascina ver moverse a una persona. Y perciben más que los adultos, porque no buscan qué es lo que se les quiere contar”, explica Toni Mira, de la compañía Nats Nus, con larga tradición en la creación de espectáculos infantiles. La grandeza de la danza, dice este bailarín y coreógrafo, radica en las diversas lecturas que ofrece según quién la mire..., más intelectual, más imaginativa... Y asegura que iniciarse en la cultura del espectáculo a través de la danza ayuda a comprender otros géneros.

Pero en una sociedad como la nuestra no hay hábito de llevar a los pequeños a disfrutar de esa oferta cultural. “Es que no se valora como cultura -puntualiza Mira-. Me enfado cuando me piden que rebaje el caché o las exigencias de montaje porque, total, es para niños. Los niños se merecen lo mejor. No sólo son el futuro público, sino futuros ciudadanos a los que debemos educar de un modo más emotivo”.

España arrastra un retraso his-

Acercarse a la música a través de la danza. Alumnos de la escuela Oriol Martorell bailan al son de *Guía de orquesta para jóvenes* dentro del programa del Servei Educatiu de L'Auditori

tórico en este sentido. Amelia Boluda, coordinadora de danza del centro Oriol Martorell de educación integrada, señala que no se ha sabido transmitir que la danza es también una fuente de conocimiento. “Ver danza -indica- puede ser muy útil para el desarrollo integral de niños y niñas, y para ese bienestar al que se refería Yehudi Menuhin cuando decía que la música aporta un equilibrio emocional, el alimento espiritual

que compense otras cuestiones”.

En Catalunya, L'Auditori, el Mercat de les Flors y el Liceu se esfuerzan para despertar esa curiosidad. De hecho, L'Auditori se sirve de la danza para educar en la música, pues como afirma Assumpció Malagarriga, responsable del Servei Educatiu, “producido en el lugar, el momento y con la estética adecuados, el movimiento favorece la escucha y la comprensión de la música que es-

tá sonando”. De ahí que en sus conciertos infantiles, los músicos toquen de memoria y a las órdenes de un coreógrafo. La institución también invita a alumnos de danza a improvisar, por ejemplo, sobre la *Guía de orquesta para jóvenes* de Benjamin Britten.

Pero la oferta no se limita a producciones infantiles. ¿Hay mejor privilegio que disfrutar de un programa para adultos siendo adolescente? El Liceu se ha estrenado

esta temporada ofreciendo una función extra nada menos que del Nederlands Dans Theater a un alumnado de secundaria. “Me parece una idea genial”, comentó a *La Vanguardia* la española Sol León, coreógrafa residente de la compañía holandesa, tras oír la juvenil ovación -1.300 adolescentes- a su poética *Silent screen*.

Previamente, los coreógrafos Toni Jodar y Montse Colomé ilustraron a tan especial audiencia con esa *performance* pedagógica que firma Jodar sobre la evolución de la danza y que, a juicio de Colomé, es “una buena manera de dar historia de la danza, tanto a adultos como a niños. Nunca se

ASSUMPCIÓ MALAGARRIGA

“El movimiento puede favorecer la escucha y la comprensión de la música que suena”

TONI MIRA

“La danza ayuda a que tu cuerpo participe de las emociones y los pensamientos”

habla de danza -lamenta-, no se teoriza. Si antes de cada función se diera una breve explicación, la gente no lo sentiría un arte lejano, porque muchos sufren al no comprender el lenguaje”.

Para la temporada 2009-2010, el Liceu hace planes con Catherine Allard para acercar a la compañía ITDansa a esa juventud en su magno escenario y no descarta repetir experiencia con Jodar. El Mercat de les Flors, de hecho, ya cuenta con el bailarín para las meriendas de *La dansa no fa por obertes* a la audiencia general antes de la función de los sábados, y puede que imparta allí un taller de formación para monitores.

“No tenemos competencias en educación, pero sí en educación

LOS TEATROS SE LANZAN A EDUCAR EN LA DANZA

1.300 escolares...
... de secundaria asistieron a la primera sesión matinal de danza para escuelas en el Liceu

Aplauso juvenil en el Liceu
La compañía **Nederlands Dans Theater** emocionó a un público virgen en danza contemporánea

El Mercat duplica su público
El Mercat de les Flors ha doblado en tres años el público de sus programas educativos y ha fidelizado también a los asistentes

Cinco compañías...
... han actuado en lo que va de año en el **Mercat de les Flors** para niños

del espectador", sostiene Judith Bombardó, del programa de públicos del Mercat. El trabajo previo y el posterior son tan importantes como asistir al espectáculo, insiste, por lo que no sólo coproduce piezas para pequeños o programa películas para adolescentes, sino que proporciona maletas didácticas que se disputan en pueblos de toda Catalunya.

Ya antes de que los teatros se arremangaran, algunas compañías ofrecían a los colegios la posibilidad de educar en el movimiento. Nats Nus lleva tres años invitando a alumnos de Sant Cugat a descalzarse, moverse y descubrir al otro. "Hasta los diez años usan su cuerpo para comunicarse sin vergüenza; es un lenguaje que entendemos de pequeños, aunque

al crecer empiecen los problemas. La danza -concluye Miray- ayuda a que el cuerpo participe de las emociones y los pensamientos". Su compañía planea abrir un centro de investigación corporal para niños que se ocupe de la esencia de la danza, no de la técnica. "No les enseñamos a hacer *tandus* sino a usar su cuerpo, de forma distinta a como se hace en el deporte, sumándole las emociones". ●

TIMOTHY CLARY / AFP
Un equilibrio. Maurizio Nardi, de la compañía de danza Martha Graham, en *Diversions of angels*

Los especialistas proponen ampliar el aprendizaje de las posibilidades del cuerpo a partir de la danza

Sexo, salud y armonía

M. CHAVARRÍA Barcelona

Quiénes con quince años tuvieron el privilegio de ver esta primavera en el Liceu al Nederlands Dans Theater y nunca habían visto nada similar podrían haber sufrido algunos cambios. ¿Cuáles? Para empezar, la sorpresa de considerar lo ilimitado del movimiento del cuerpo. Especialistas en fisioterapia indican que esa manifestación del cuerpo -que nada tiene que ver con los deportes que cada día vomita la televisión- podría sembrar el germen de una predisposición a hacer más elástica la propia musculatura, más que a compri-

mirla. Además, invita a reflexionar sobre el propio cuerpo y la manera de moverlo a una edad en que los criterios aún no están formados, ni tampoco los miedos a nivel corporal. Si se ha logrado que se entusiasme, la persona joven querrá de manera inconsciente tener la sensación de que puede emularlo.

"La danza y la música les despiertan, les hacen conocerse", dice la coreógrafa Catherine Allard. "Me sorprendió el silencio de los alumnos en el Liceu. Fueron mo-

ser humano, que en la escuela ha quedado circunscrita al mundo de las niñas del ballet (hacia bonito), tiene mucho que ver con la sensualidad y el desarrollo personal. "Reconocerle a través del movimiento, vivir esa expansión, es una forma de alcanzar la propia individualidad y una manera sana de comenzar a descubrir tu sexo", dice la bailarina Isolda Barbara, especializada en técnicas corporales. "Pero la sociedad ha optado por ese *mens sana in corpore sano* de jugar a fútbol y no tomar drogas si eres chico, y refinarlo con la cosa ñoña y romántica del ballet si eres chica. La moral y una educación muy convencional castran esa expresión tan natural y necesaria que es el movimiento. La sociedad ordenada se inventa entonces la psicomotricidad en la escuela, para que el niño se explote".

Al fin y al cabo, el ser humano cuenta con ese factor extraordinario que es la percepción global del cuerpo, para saber dónde y cómo estamos ubicados, a qué velocidad nos movemos y cuál es nuestra posición respecto al plano horizontal y la gravedad. Son los sentidos *propioceptivos*, entre ellos el cinestésico, y el vestibular o del equilibrio (véase el gráfico). La danza alimenta todos ellos. ●

vidos por la belleza, por el perfeccionismo de esos bailarines, que te llevan a otro estado. Por eso es importante la calidad. No se trata de fomentar nuevos públicos que llenen teatro, sino de que conozcan la diversidad de su propio cuerpo".

Sujeta aún a muchos prejuicios, la danza, la primera manifestación de comunicación del

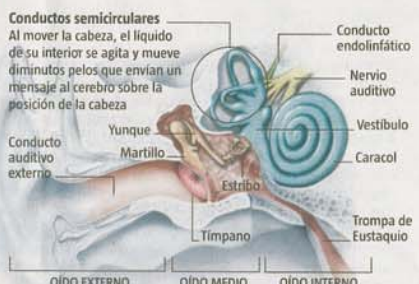
El centro del equilibrio, en el oído interno, nos mantiene en bipedestación

Para actuar necesita información...

Visual: la posición del horizonte visual, es decir, la relación del cuerpo con el suelo

Vestibular y auditiva: el oído capta las aceleraciones y desaceleraciones a las que se expone el cuerpo

Propioceptiva: las articulaciones perciben la posición en la que se encuentran

LA VANGUARDIA

BREVE HISTORIA DEL LENGUAJE DE LA DANZA

El bailarín Toni Jodar peregrina por teatros, escuelas, centros cívicos y museos impartiendo cultura de la danza. El Mercat de les Flors cuenta con él para ilustrar a su público -*La dansa no fa por*- sobre la evolución de los lenguajes, y el Liceu le pidió que introdujera, junto a la coreógrafa Montse Colomé, al Nederlands Dans Theater ante un alumnado de secundaria.

PUNTAS Y BALLET CLÁSICO. Jodar lo describe como un intento sublime de superar la gravedad elevando el cuerpo y

alejándolo del suelo. Zapatillas de punta y pies y piernas en *andeeor* favorecen la elongación de torso y extremidades en pos de un ideal de belleza.

IRRUMPE LA DANZA MODERNA. Aunque no crea escuela, la pionera Isadora Duncan (1878-1927) reacciona al corsé del ballet. Se descalza y busca la máxima libertad del cuerpo en movimiento.

CONTRACT/RELEASE. Martha Graham (1894-1991) rompe con el torso del clásico y juega a contraerlo hacia un epicentro imaginario, usando la idea de contrac-

ción y expansión. El movimiento se dramatiza. La figura alzada se redondea y los pies convergen aquí en paralelo o *andedan*. No reivindica un ideal trascendental, sino fuerzas más telúricas.

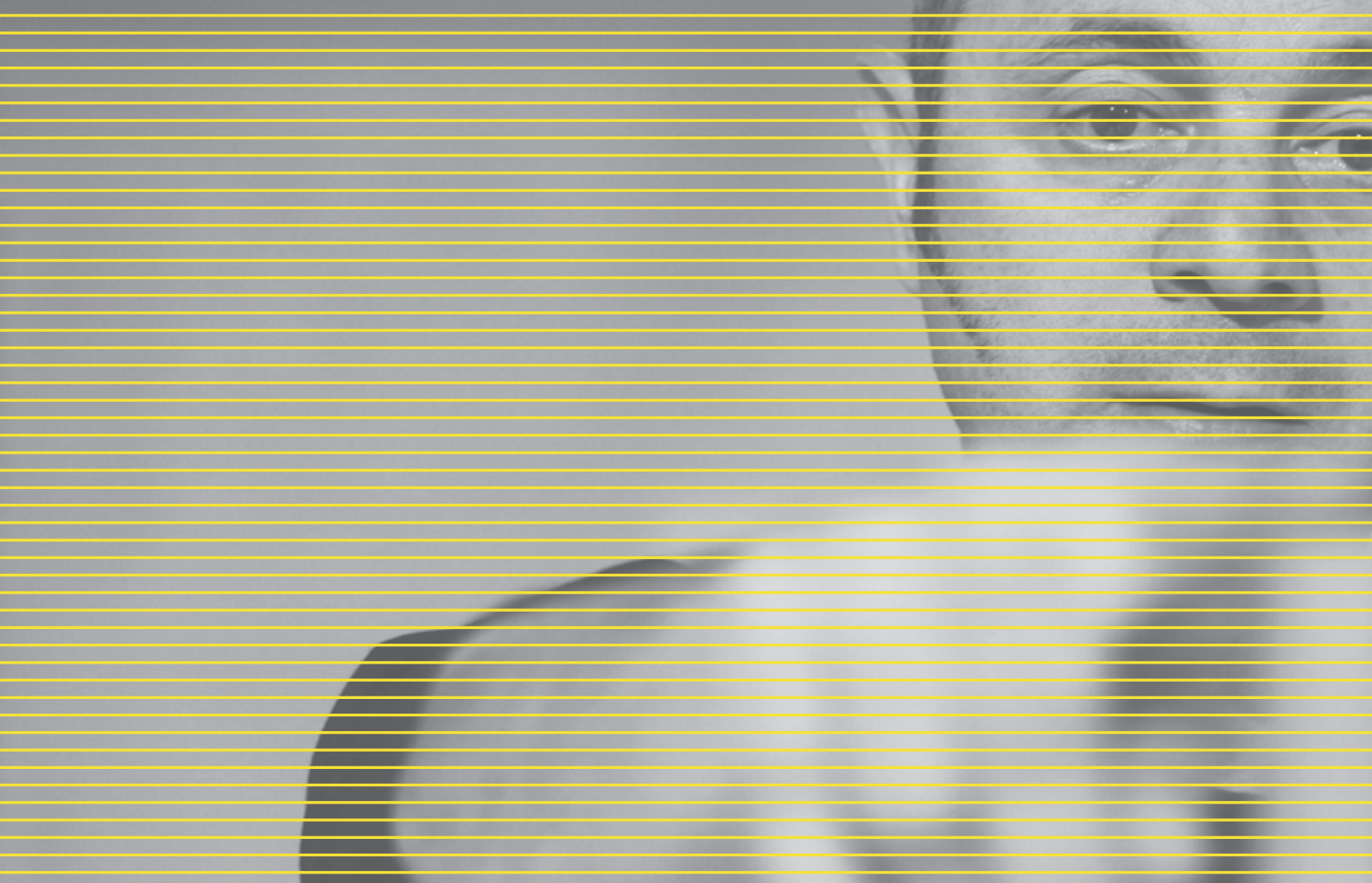
EQUILIBRIO; CAER Y RECUPERAR. El legado del coreógrafo José Limón (1908-1972) es aceptar la fuerza de la gravedad en lugar de luchar contra ella. Optimiza el peso y crea una dialéctica entre *eje y fuera de eje*, entre peso y contrapeso.

FUERA DRAMATISMO. Mercè Cunningham rompe el vínculo entre contracción y emoción de Gra-

ham. Su movimiento es abstracto. Las fuerzas ya no convergen: van hacia fuera, hacia el espacio, que por primera vez adquiere importancia. Combina elementos del clásico pero con el torso en curva.

CONTACT IMPROVISATION. Irrumpe el estilo posmoderno en el *down-town* neoyorquino de los 70. No se explota la musculatura, sino las articulaciones y los fluidos corporales. Se busca la desarticulación.

NEOCLÁSICO EUROPEO. Mientras, en Europa se innova desde la raíz del clásico: Balanchine (que emigró a EE.UU.), Béjart, Kylián...

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.