EXPLICA DANZA

ANTECEDENTES / APLICACIONES Y PROGRAMAS

En el año 2002 Toni Jodar realizó una de las primeras presentaciones públicas en las escaleras del vestíbulo del Mercat de les Flors, por encargo de Andreu Morte. En aquel momento el proyecto se presentaba como Danza en 25', y ese mismo año recibió una Mención Especial del Premi Ciutat de Barcelona d'Arts Escèniques 2002.

La actividad era consecuencia del programa Dansa + A Prop impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona, que se presentó en el Centre Cívic de les Corts como prueba piloto; después se llevaría a cabo durante nueve años consecutivos (2002-2010).

El proyecto fue cogiendo cuerpo, mientras Toni Jodar elaboraba y matizaba los contenidos, y Beatriu Daniel trabajaba para ofrecer un formato adaptable a los diferentes programas de creación-formación de públicos y, en poco tiempo, pasó a presentarse como Danza en 50' hasta que, en el 2007, al trabajarse la dramaturgia y la puesta en escena, se decidió presentar como Toni Jodar Explica la Danza Moderna y Contemporánea, pieza clave del repertorio del proyecto.

Desde el año 2002 hasta la actualidad, a partir de la pieza clave , que expone la historia de la danza moderna y contemporánea, se han creado diversos formatos para poder responder a los encargos recibidos, siempre estando abiertos a escuchar las necesidades de cada programador y con la flexibilidad de trabajar y explicar cualquier género de la danza de una forma muy actual. Así pues, se ha generado un rico y diverso repertorio que presentamos bajo el título genérico de Explica Danza.

A continuación destacamos los programas más representativos.

1.- MERCAT DE LES FLORS

Bajo la dirección de Cesc Casadesús y con la interlocución de la especialista en creación de públicos Judit Bombardó. Hemos colaborado a través de los siguientes proyectos:

1.1.- La Dansa No Fa Por (temporadas 2007-2009), que evolucionó hacia Mitja Hora Abans de l'Espectacle.

1.2. Mitja Hora Abans de l'Espectacle (temporadas 2009-2012).

1.3. Ballem una Pel·li – Bailemos una peli.

1.1 La Dansa no fa por (La Danza no da miedo)

Esta propuesta consiste en la pieza de base del proyecto llamado «acción hablada» que explica, con gestos y movimientos corporales, las diferentes y principales corrientes de la danza moderna y contemporánea. Ofrece información, no tanto desde la cátedra, sino desde la experiencia del bailarín contemporáneo que utiliza su cuerpo para ilustrar los contenidos de la explicación. Estos contenidos están centrados en cinco corrientes que determinan la danza contemporánea: desde la pionera Isadora Duncan, que invita a la libertad y el contacto con la naturaleza, hasta las técnicas que elaboran Martha Graham, José Limón, Merce Cunningham, y las consecuentes reacciones del *contact-release* o la danza-teatro desde Mary Wigman a Pina Bausch.

1.2 Mitja Hora Abans de l'Espectacle (Media hora antes del espectáculo)

Tiene como objetivo dar una información específica sobre el espectáculo que el público verá a continuación. El espectador se acerca para escuchar, y se lleva unas herramientas cada vez diferentes, porque la pieza se construye a propósito de cada espectáculo. El objetivo principal es que, después, el público disfrute más y mejor del espectáculo.

Uno de los diferenciales importantes de este proyecto, de éxito indiscutible, ha sido la incorporación de los profesionales del sector, coordinados por Toni Jodar y Beatriu Daniel; de ahí el programa llamado Explicadores de Danza.

1.3 Ballem una Pel·li (Bailemos una peli)

Son sesiones introductorias a las particularidades del lenguaje de danza que sale en el cine, la mayoría musicales, todo ello haciendo referencia al estilo y el marco histórico.

Estas sesiones se presentan conjuntamente con un especialista en cine para mostrar la riqueza del lenguaje audiovisual y el lenguaje de la danza, y las complejidades y la convivencia de estos dos lenguajes artísticos de nuestro tiempo.

***

REPRESENTACIONES

1.1 LA DANSA NO FA POR – TONI JODAR

Mercat de les Flors

Sesiones de presentación del espectáculo en el contexto de la historia de la danza.

2007-2009

Compañía	Espectáculo	Fecha
Ballet National de Marseille/Dominique Perrault i Fréderic Flamand	La dansa i l'arquitectura *La cité radieuse*	13 de octubre de 2007
Salva Sanchís Double Trio	El jazz i la improvisació	3 de noviembre de 2007
Shen Wei Dance Arts	La profunditat del moviment oriental – Rite of spring	26 de enero del 2008
Les Ballets C. de la B Lisi Estarás	Patchagonia	9 de mayo de 2008
LeCavallier - LeChambre	Is you me	27 septiembre 2008
Australian Dance Theatre	"G"	18 de octubre 2008
Sankai Juku	Kinkan Shonen	29 noviembre 2008
Àngels Margarit – Cia Mudances	Flexelf	20 diciembre 2008
Bill T. Jones	Chapel – Chapter	24 enero 2009
Alain Platel	Pitié!	14 febrero 2009
Israel Galván	El final de este estado de cosas/Redux	28 febrero 2009
Jant - Bi	Waxtan	28 marz2009

Introducción a la danza contemporánea

Mercat de les Flors / Biblioteques de Barcelona

2010

Equipamiento	Fecha
B. Vapor Vell	15 de abril
B. Xavier Benguerel	27 de abril
B. Collserola-Josep Miracle	4 de mayo
B. Jaume Fuster	5 de mayo
B. Nou Barris	9 de junio
B. Ignasi Iglesias- Can Fabra	17 de junio

2011

Equipamiento	Fecha
B. Sant Antoni - Joan Oliver	24 de mayo
B. Francesca Bonnemaison	26 de mayo
B. Francesc Candel	2 de junio
B. Poblenou Manuel Arranz	7 de junio
B. Collserola - Josep Miracle	8 de junio
B. Ramon d'Alòs-Moner Flamenc Contemporani _R. Baeza	10 de junio

2012

Equipamiento	Fecha
B. Vil.la de Gràcia	16 de mayo
B. Francesc Candel	30 de mayo
B. Sagrada Família	5 de junio
B. Vilapiscina i Torre Llobeta	12 de junio
B.Barceloneta- Fraternitat Flamenc Contemporani _R. Baeza	14 de junio
B. Xavier Benguerel	19 de jun

1.2.- MITJA HORA ABANS DE L'ESPECTACLE

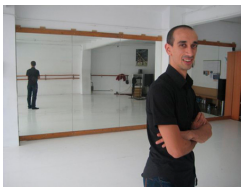
Relación Explicadores de Danza - Media hora antes del espectáculo /Mercat de les Flors

2009-2012

EXPLICADOR	FECHA	ESPECTÁCULO	REFERENCIAS
MONTSE COLOMÉ	17 de octubre de 2009	Susanne Linke *Schritte Verfolgen 2007*	Bailarina y coreógrafa. Cofundadora de La Caldera.
CARLES SALES	10 de octubre de 2009	Carolyn Carlson/Tero Saarinen *Blue Lady (reinterpretat)*	Bailarín y coreográfo. Director de la Cia. Búbulus. Cofundador de La Caldera.
	11 de febrero 2012	Sònia Gòmez *Moviments polítics*	
RAMÓN BAEZA	7 de noviembre de 2009	Andrés Marin *El cielo en tu boca*	Coreógrafo.Codirector de Increpación Danza.
	24 de marzo de 2012	Israel Galván *Curva*	
ROBERTO OLIVÁN	30 de enero de 2010	Slovaks Dance Collective *Tornada a casa*	Bailarín y coreógrafo de Tortosa. Trabaja principalmente en Europa.
	16 de abril 2011	Sidi Larbi Cherkaoui *Babel*	
TONI JODAR	6 de febrero 2010	Batsheva Dance Company *Mamootot*	Bailarín y performer. Codirector del proyecto Toni Jodar Explica danza.
	22 de enero 2011	Pina Bausch *Kontakthof*	
	18 de febrero 2012	Ballet National Algerien - NYA	

GUILLERMINA COLL 	20 de marzo 2010	Proyecto Titoyaya/Gustavo Ramírez *Lo que no se ve*	Profesora de danza y bailarina. Repetidora de IT Dansa.
GUILLEM BARLEYCOM 	24 de abril de 2010	Compagnie Käfig *Agwa*	Bailarín Cia The Brothers.
RODOLFO CASTELLANOS 	27 de abril 2010	Danza contemporánea de Cuba *Mambo*	Profesor de danza de origen cubano. IT Dansa.
	3 de marzo 2012	Danza contemporánea de Cuba *Mambo*	
NORA SITGES, CATHERINE ALLARD, CATALINA ROMÁN I GILDE KOCH 	17 de abril 2010	The Forsythe Company *Yes, we can't*	Nora Sitges, joven bailarina y coreógrafa Catherine Allard, bailarina y directora. De IT Dansa Catalina Román y Gilde Koch , colaboradoras de W. Forsythe.
JUAN CARLOS GARCÍA 	26 de noviembre 2011	Sidney Dance Company *6 breaths + landforms*	Coreógrafo y director de Delanònima Imperial .

MÒNICA MUNTANER	29 de enero 2011	Los Corderos *El Mal menor*	Bailarina y coreógrafa. Forma parte del Colectivo Las Santas. Confundadora de La Poderosa.
ROBERTO FRATINI	12 de febrero 2011	La Veronal *Rússia*	Doctor en artes escénicas y docente de Teoría de la danza en el Institut del Teatre de Barcelona. Dramaturgo y ensayista.
POL FRUITÓS	19 de febrero 2011	Cie. Accrorap/Kadder Attou *Symfonia Piesni Zalosnych*	Bailarín y coreógrafo. Codirector de la Cia. Brodas.
NICO BAIXAS	26 de febrero 2011	Camille Boitell *L'immediat*	Artista polifacético que investiga sobre el trabajo visual y sus manos.
AVELINA ARGÜELLES	19 de marzo 2011	Akram Khan *Vertical Road*	Bailarina, coreógrafa y profesora de danza. Directora del Grado Superior en el Institut del Teatre.

ESTHER AUMATELL 	5 de marzo 2011	Raimund Hoghe *Si muero dejad el balcón abierto*	Bailarina y coreógrafa formada en Alemania. Trabaja en proyectos propios.
THOMAS NOONE 	7 de mayo 2011	Hofesh Sheckter *Political/Mother*	Bailarín y coreógrafo. Director de Thomas Nooen Company.
CARLES MALLOL 	19 de noviembre 2011	Lemi Ponifasio – MAU *Birds with skymirrors*	Codirector de Senza Tempo y cofundador de La Caldera. Codirector del proyecto O Tempo Voa.
MARINE BUDIN 	31 de abril de 2012	Lia Rodrigues *Piracema*	Manager de la Cia Membros y Dra. Del Clima mola.
NÚRIA FONT 	5 de mayo 2012	DV8-Physical Theatre *Can we talk about this*?	Realizadora de vídeo y comisaria. Dra. de proyectos de vídeo

2. PROGRAMA GRAN TEATRE DEL LICEU (2009-2012).

Hemos asumido la presentación de varias compañías y piezas coreográficas del programa que este teatro ha realizado para el público adolescente y familiar: la compañía Nederlands Dans Theater, con *Silent Screen*, de Lightfoot y León; el Semperoper Ballett de Dresde, con *Giselle* (coreografía de David Dawson); e IT Dansa, con *Sechs Tänze*, de Jirí Kylián, y *Minus 16*, de Ohad Naharin, bajo la dirección de Catherine Allard.

Las presentaciones, de 15 minutos, se han realizado con dos personas, el propio Toni Jodar y una bailarina, siguiendo un guión elaborado y trabajado con la colaboración de un dramaturgo.

Previamente, se ha realizado una sesión formativa para el profesorado y un *dossier* pedagógico.

3. PROGRAMA UNIVERSIDAD / GENTE MAYOR (2009-2012). *Aules d'Extensió Universitària - Gent Gran (AEUGG)*.

Dentro de este programa universitario específico para la gente mayor, que asiste a conferencias de ámbitos tan diversos como la ciencia, la política, la salud y la cultura, en los últimos cuatro años hemos introducido la danza trabajando y exponiendo los siguientes contenidos:

3.1. Introducción a la danza moderna y contemporánea. Unidad básica del repertorio de Explica Danza.

3.2. *Giselle*. Una mirada a la danza clásica y neoclásica analizando la obra de *Giselle* a partir de una versión romántica y otra muy contemporánea.

3.3. Bailarines y coreógrafos de los siglos XIX y XX. Una mirada extensa y variada a través de diversos autores y piezas coreográficas.

3.4. La danza expresionista alemana. Cómo se manifiestan los orígenes del expresionismo en las artes plásticas y en la danza: desde Mary Wigman y Kurt Joos a Pina Bausch.

3.5. Taller práctico (en preparación para el 2013). A partir del propio cuerpo, la gente mayor introducirá movimientos relacionados con los diversos lenguajes que se han presentado. Principalmente se tratará de incorporar la experiencia de los lenguajes contemporáneos sin privar de la posibilidad de introducir guiños de la danza clásica, folclórica y tradicional catalanas, españolas y del mundo entero.

4. PROGRAMA DANZA EN LA UNI. Toni Jodar Explica la Danza Moderna y Contemporánea se ha presentado en la universidad (másteres de arquitectura, interiorismo, moda, diseño) y en escuelas de artes y oficios.

5. PROGRAMA CIRCUITO TEATRAL. Toni Jodar Explica la Danza Moderna y Contemporánea se ha presentado en diversos teatros y salas polivalentes como pieza única formativa (70 min) o como introducción a un espectáculo (25 min).

6. FORMACIÓN PROGRAMADORES/PROFESORES. Se realiza el programa a la carta, según objetivos.

7. TALLER EXPLICADORES DE DANZA. Actualmente se encuentra en fase de preparación.