

EXPLICA DANZA

Toni Jodar

Danza moderna y contemporánea

bd
dansa

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

índice

- 3 Presentación
- 4 Objetivos
- 5 Contenidos
- 6 ¿Cuáles son las herramientas?
- 7 Ficha Artística
- 8 Equipo
- 10 Memoria principales Actuaciones 2002-2012
- 11 Programas Representativos

danza

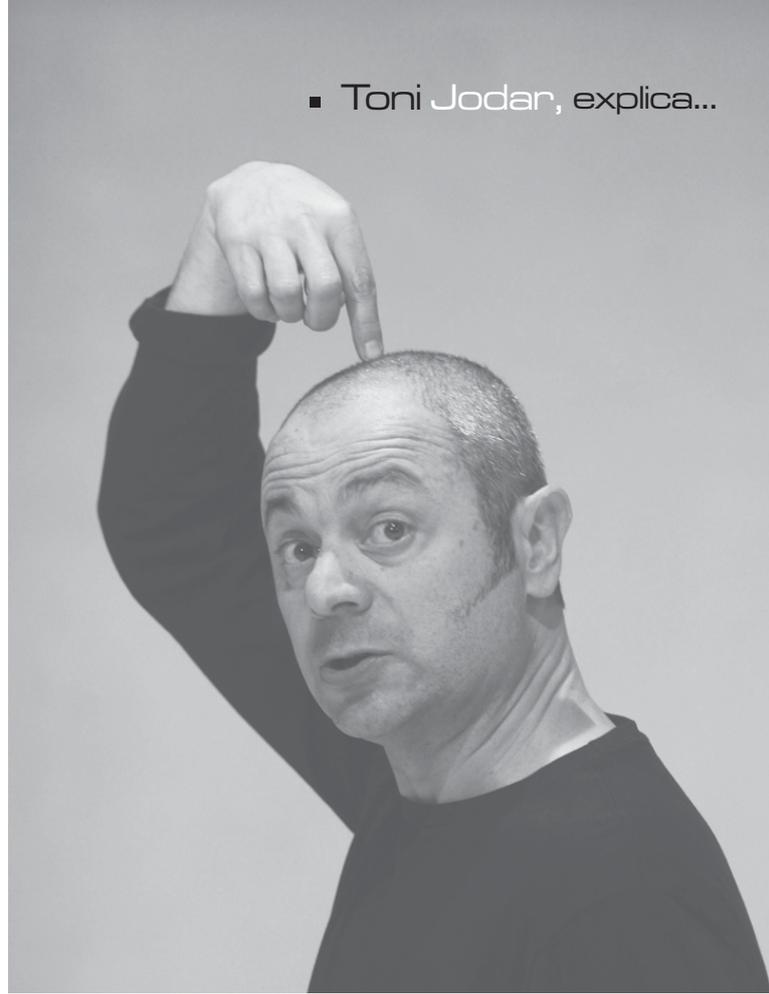
presentación

El proyecto **Explica Danza** se inició en el año 2002 al detectar la necesidad del público de saber y entender mejor la danza en general y la danza moderna y contemporánea en particular:

Toni Jodar y Beatriu Daniel, conjuntamente y cada uno desde su competencia (artística, el primero, y de gestión/producción, la segunda), han desarrollado esta actividad pedagógica con el objetivo de explicar la historia de la danza desde la vivencia y la experiencia escénica de un profesional, en este caso Toni Jodar, uno de los bailarines más representativos de la danza contemporánea de Cataluña y el Estado español.

Durante los diez años en que se ha desarrollado de forma fluida esta propuesta se ha conseguido lo siguiente:

- Poner palabras a la experiencia de un bailarín sénior y a la danza (a los bailarines les cuesta, en general, hablar).
- Constatar que un bailarín puede seguir activo en la escena de otra manera: la necesidad de actuar y la presencia escénica no se pierde, pero con la edad sí que mengua la resistencia física.
- Explicar la danza a las personas de una forma coloquial y amena; aportar una herramienta para acompañar y hacer más cercana la danza que se representa en los escenarios, una estrategia para participar en la creación y la formación de públicos.
- Exponer la historia de otra forma, sumando la experiencia profesional y las vivencias escénicas, apartándose de los cánones estrictamente teóricos.
- Crear diferentes aplicaciones y formatos según los diversos encargos y públicos; además, abrir y compartir el proyecto con otros profesionales, con la idea de aprovechar el valor vivencial y de conocimiento de los bailarines que están poco o no están ya en escena.
- Trabajar desde el pequeño formato, con mucha flexibilidad para adaptarse a las diversas necesidades de quien programa, a los contextos y espacios.

objetivos

Difundir

el lenguaje de la danza a través de herramientas y contenidos que faciliten la lectura y la identificación de los diferentes elementos que configuran una coreografía y un espectáculo.

Explicar

conocimientos básicos de la historia de la danza moderna y contemporánea para entender cómo, en paralelo al género clásico, se han desarrollado otros lenguajes.

Familiarizarse

con el movimiento y la coreografía como lenguajes inteligibles y significativos, ya sean narrativos o abstractos, con el objetivo de normalizar el concepto contemporáneo.

Percibir

la posibilidad de plasmar aspiraciones sociales y personales en la danza. Y reconocer que todos somos poseedores de un cuerpo que es susceptible al movimiento.

Transmitir

valores distintivos de la danza: educativos, sociales, emocionales y espirituales.

contenidos

Toni Jodar ilustra con su propio cuerpo el paso del tiempo de la danza y utiliza su experiencia y humor para hacer que sea una "performance" de carácter pedagógico que se convierte en sí en una lectura creativa y amena. Muestra la evolución del clásico al contemporáneo, haciendo referencia a los diversos géneros y formas que utiliza el cuerpo para expresarse en el movimiento.

Esta presentación en forma de "acción hablada" se divide de la manera siguiente:

1.- Acción-hablada , duración 40´

Se explican las principales corrientes de la danza moderna y contemporánea del siglo XX, desde el despertar de Isadora Duncan hasta las técnicas que elaboran Martha Graham, José Limón, Merce Cunningham y las consecuentes reacciones del "contacrelease".

Una mirada hacia Europa a través de la danza-teatro, desde 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.

2.- Vídeos , duración 30´

Se presentan los vídeos que ilustran las corrientes de danza expuestas en la explicación anterior con una muestra de los artistas más representativos de la danza contemporánea española.

En esta segunda parte se puede poner un énfasis concreto a petición de quién programa. Por ej. si se trata de presentar un espectáculo que el público verá a continuación, se preparará un comentario pedagógico específico sobre el tema en cuestión. Hay la opción de sustituir los vídeos por una pieza coreográfica en directo o por un taller.

3.- Coloquio con el público/alumnos

¿cuáles son las herramientas?

1 - Conocimiento teórico

- 1.1 - Histórico
- 1.2 - Estilos de danza
- 1.3 - Relaciones de la danza con otras Artes

2 - Conocimiento Kinesiológico

- 2.1 - Demo física de un concepto a través imagen estática
- 2.2 - Demo insertada en una frase coreográfica

3 - Conocimiento visual

- 3.1 - A través cuerpo del bailarín-performer
- 3.2 - Fotografías
- 3.3 - Imágenes de videos

4 - Coloquio con el público

5- Experiencia directa- Taller de conceptos:

Se realizan una serie de ejercicios con todo el grupo, dónde se aplican los principales conceptos enseñados anteriormente

¿Qué incorpora el público?

1 - Aprende a distinguir las diversas influencias y utilización de lenguajes. Toma conciencia del movimiento como escritura coreográfica, del uso del espacio, del tiempo, de la música, de los elementos escenográficos, la luz, el vestuario. La cualidad de la interpretación y de movimiento.

2 - Se convierte en un espectador más crítico y a través de su propia lectura y mirada puede releer y reinventar un espectáculo y aportar nuevas visiones a la comunidad.

3 - El espectador esta triplemente informado: teórico-histórico, kinesiológico y visual.

4 - Es una propuesta de empoderamiento del público (Empoderar para el placer Ref (MOV 10 el Espectador Activo))

ficha artística

Concepción del Proyecto:
Beatriu Daniel y Toni Jodar

Guión / Interpretación:
Toni Jodar

Dramatúrgia:
Víctor Molina

Imagen:
Toni Roura

Fotografía:
Anna Padrós

Gestión / Producción:
BdDANSA-UmésDos

Toni Jodar

Artista y maestro de danza desde hace más de 25 años. amplía los estudios en diversas temporadas en los EUA. Combina la preparación física de actores, el trabajo de conciencia postural, la especialidad de danza jazz y la realización de diferentes talleres de movimiento para estudiantes, profesionales y artistas de otros ámbitos.

Durante su carrera artística ha hecho más de 1000 representaciones. Como **bailarín** cabe destacar su colaboración con **Gelabert-Azzopardi (1989-2000, 2005-12)**. Una de sus particularidades son las intervenciones como **performer** en espectáculos dirigidos por: **Albert Vidal (1978-83)**, **Carles Santos (1984-85, 1998-99, 2003-04)**, **Jerome Savary (1986-87)**, **Magda Puyo-Marta Carrasco (1997-98)**, **Joan Baixas y Jordi Sabatés (1998)**. Realiza **colaboraciones** con **Lanònima Imperial**, con **Dagoll Dagom**, **Comediants** y **La Fura dels Baus**, entre otros.

Responsable del movimiento de los espectáculos de **Carles Santos (1998-2010)**

Colaborador del servicio educativo del **Auditori de Barcelona**. Realiza la coreografía y dirección escénica de **Metàl·lics** para Spanish Brass Luur Metalls y **El poble de vent i de fusta**.

Actualmente se dedica a la difusión con el proyecto **Explica Danza** por el cual recibió una Mención Especial de las Arts Escèniques del "Premi Ciutat de Barcelona 2002" y el Premi 2006 de la "Associació de professionals de la dansa de Catalunya".

Compagina sus actividades pedagógicas y la asistencia a la coreografía de **Gelabert-Azzopardi**, cía de danza.

Beatriu Daniel

Productora artística y gestora cultural especializada en danza.

Licenciada en filosofía y letras- Historia del Arte- UAB. Adquiere los conocimientos de gestión cultural a través de la experiencia, realiza diversos cursos de formación continua, entre otros con el Grupo Xabide, Vitória, así como estudios de diversas técnicas de acompañamiento, como el coaching y la PNL.

Forma parte de la generación que en la década de los 70 desarrollan y crean la danza contemporánea de Cataluña, en su puesto de codirectora de la revista DANSA-79, la cual documentó toda la actividad de la época.

Ha trabajado, entre otros con: **Gelabert-Azzopardi**, Cia de Dansa (en 1985 inicia la Cia. conjuntamente con Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi). Inicia el proyecto **IT Dansa** (Joven Cia de danza del Instituto del Teatro de BCN) junto Catherine Allard y coordina el proyecto **TotDansa** para la Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona., así como el proyecto **Ballarins a Palo Alto** para TV3.

Directora de la gestión de La Caldera (2005-11) centre de creació de dansa i arts escèniques . Miembro de la Junta directiva de la Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña.

Como productora ha trabajado en proyectos de **La Fura dels Baus** (inicia la etapa de colaboración en la Opera); **Ceremonias Olímpicas y Paralímpicas de Barcelona'92** / Ovideo-Bassat- Esport; **Festival Internacional de Titelles** / Institut del Teatre de Barcelona. En el sector de la Artes plásticas con el artista **Frederic Amat** y en cine y TV con Ovídeo.

Actualmente codirige con Toni Jodar el proyecto **Explica danza** y forma parte de la plataforma de gestión **Umédsos**.

instrumento pedagógico,
especializado en **danza**,
muy **flexible** y con un
mínimo de necesidades técnicas,
se adapta a
todos los espacios y situaciones.
La explicación de esta
“acción-hablada”
es **accesible**
a diferentes públicos.

Soporte

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Colaboradores

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.