

EXPLICA DANSA

ANTECEDENTS / APLICACIONS I PROGRAMES

L'any 2002 Toni Jodar va realitzar una de les primeres presentacions públiques a les escales del vestíbul del Mercat de les Flors, per encàrrec d'Andreu Morte. En aquell moment el projecte es presentava sota el nom de La Dansa explicada en 25', i aquell mateix any va rebre la Menció Especial del Premi Ciutat de Barcelona d'Arts Escèniques 2002.

L'activitat era conseqüència del programa Dansa + A Prop impulsat per l'Ajuntament de Barcelona, que es va realitzar al Centre Cívic de les Corts com a prova pilot; després es va fer durant nou anys consecutius (2002-2010).

El projecte va anar agafant cos, mentre Toni Jodar elaborava i afinava els continguts i Beatriu Daniel treballava per oferir un format adaptable als diferents programes de creació-formació de públics i, en poc temps, va passar a dir-se la Dansa en 50' fins que el 2007, quan es va dur a terme la dramaturgia, es decideix presentar com a Toni Jodar Explica la Dansa Moderna i Contemporània.

Des del 2007 fins a l'actualitat, a partir de la idea bàsica de parlar dels llenguatges contemporanis s'han creat diversos formats i s'ha donat resposta als diferents encàrrecs rebuts. Així doncs, s'ha generat un repertori ben ric i divers que actualment es recull sota el títol genèric d'Explica Dansa.

Des del 2009 s'ha col·laborat amb diverses institucions i s'ha donat resposta a diferents programes educatius, de creació i formació de públics.

1-MERCAT DE LES FLORS (2007-12)

- 1.1 *La Dansa No Fa Por* (temporades 2007-2009), que evolucionarà cap a *Mitja Hora Abans de l'Espectacle. La Dansa No Fa Por* continuarà a les biblioteques de Barcelona (temporades 2010-2012).
- 1.2 *Mitja Hora Abans de l'Espectacle* (temporades 2009-2012).
- 1.3 *Ballem una pel·li.*

1.1-La Dansa No Fa Por

Aquesta proposta consisteix en una acció parlada que explica, amb gestos, posats i moviments corporals, els diferents i principals corrents de la dansa moderna i contemporània perquè els espectadors perdin la por. Ofereix informació, no tant des de la càtedra, sinó des de l'experiència com a ballarí contemporani que fa servir el seu cos per il·lustrar els continguts de l'explicació. Aquests continguts estan centrats en cinc corrents que determinen la dansa contemporània: des de la pionera Isadora Duncan, que convida a la llibertat i el contacte amb la natura, fins a les tècniques que elaboren Martha Graham, José Limón, Merce Cunningham, i les conseqüents reaccions del *contact-release* o la dansa-teatre des de Mary Wigman a Pina Bausch.

Aquest programa primer dins el mercat de les flors incorporava a la temàtica bàsica una introducció als espectacles que el públic veia a continuació. En el moment en què es presenta a les biblioteques de Barcelona es presenta el projecte tal i com està dissenyat : introducció a la dansa contemporània.

1.2-Mitja Hora Abans de l'Espectacle

Té com a objectiu donar una informació específica sobre l'espectacle que el públic veurà a continuació. El públic s'acosta per escoltar, s'emporta una «caixeta d'eines», cada vegada diferent, perquè es construeix a propòsit de cada espectacle. L'objectiu principal és que després el públic gaudeixi encara més de l'espectacle.

Un dels trets diferencials d'aquest projecte és la incorporació dels professionals del sector, coordinats per Toni Jodar i Beatriu Daniel, a les presentacions.

És un èxit per raons diverses:

- Acompleix amb una de les finalitats del projecte Explicadors de Dansa, que consisteix a posar paraules a la dansa de la mà de persones amb experiència escènica, implicant els professionals sèniors per tal d'aprofitar els seus coneixements i vivències.
- Involucra i permet participar en un projecte del Mercat de les Flors a la gent del sector que habitualment viu a Barcelona i que potser veu el Mercat com aquell espai inaccessible, més enllà d'exercir d'espectador.
- Compta amb un públic fidel i amb persones que puntualment i segons l'espectacle s'hi apunten. També hi ha la gent que arrossega cada explicador; per a ell és una «breu actuació parlada». Tots hi posen il·lusió i entusiasme.

1.3-Ballem una Pel·li

Es tracta de sessions introductòries a les particularitats del llenguatge de dansa que surt a les pel·lícules de dansa, tot fent referències a l'estil i el marc històric als quals pertanyen.

Aquestes sessions es presenten conjuntament amb un especialista en cinema per mostrar la riquesa del llenguatge audiovisual i el llenguatge de la dansa, les complexitats i la convivència d'aquests dos llenguatges artístics del nostre temps.

***

REPRESENTACIONS

1.1 LA DANSA NO FA POR – TONI JODAR

Mercat de les Flors

Sessions de presentació de l'espectacle en el context de la història de la dansa

2007-2009

Companyia	Espectacle	Data
Ballet National de Marseille/Dominique Perrault i Frédéric Flamand	La dansa i l'arquitectura <i>La cité radieuse</i>	13 d'octubre de 2007
Salva Sanchís Double Trio	El jazz i la improvisació	3 de novembre de 2007
Shen Wei Dance Arts	La profunditat del moviment oriental – Rite of spring	26 de gener del 2008
Les Ballets C. de la B Lisi Estarás	Patchagonia	9 de maig de 2008
LeCavallier - LeChambre	Is you me	27 setembre 2008
Australian Dance Theatre	"G"	18 octubre 2008

Sankai Juku	Kinkan Shonen	29 novembre 2008
Àngels Margarit – Cia Mudances	Flexelf	20 desembre 2008
Bill T. Jones	Chapel – Chapter	24 gener 2009
Alain Platel	Pitié!	14 febrer 2009
Israel Galván	El final de este estado de cosas/Redux	28 febrer 2009
Jant - Bi	Waxtan	28 març 2009

Introducció a la dansa contemporània

Mercat de les Flors / Biblioteques de Barcelona

2010

Equipament	Data
B. Vapor Vell	15 d'abril
B. Xavier Benguerel	27 d'abril
B. Collserola-Josep Miracle	4 de maig
B. Jaume Fuster	5 de maig
B. Nou Barris	9 de juny
B. Ignasi Iglesias- Can Fabra	17 de juny

2011

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

2012

Equipament	Data
B. Vil.la de Gràcia	16 de maig
B. Francesc Candel	30 de maig
B. Sagrada Família	5 de juny
B. Vilapiscina i Torre Llobeta	12 de juny
B.Barceloneta- Fraternitat Flamenc Contemporani _R. Baeza	14 de juny
B. Xavier Benguerel	19 de juny

1.2 MITJA HORA ABANS DE L'ESPECTACLE

Explicadors de dansa - Mercat de les Flors

2009-2012

EXPLICADOR	DATA	ESPECTACLE	REFERÈNCIES
MONTSE COLOMÉ 	17 d'octubre de 2009	Susanne Linke <i>Schritte Verfolgen 2007</i>	Ballarina i coreògrafa, cofundadora de La Caldera
CARLES SALES 	10 d'octubre de 2009	Carolyn Carlson/Tero Saarinen <i>Blue Lady (reinterpretat)</i>	Ballarí i coreògraf. Dir. Cia Búblus cofundador de La Caldera
	11 de febrer 2012	Sònia Gòmez <i>Moviments polítics</i>	
RAMÓN BAEZA 	7 de novembre de 2009	Andrés Marin <i>El cielo en tu boca</i>	Coreògraf.Codirector de Incepción Danza
	24 de març de 2012	Israel Galván <i>Curva</i>	

<p>ROBERTO OLIVÁN</p> 	<p>30 de gener 2010</p>	<p>Slovaks Dance Collective <i>Tornada a casa</i></p>	<p>Ballarí i coreògraf tortosí que treballa principalment a Europa</p>
	<p>16 d'abril 2011</p>	<p>Sidi Larbi Cherkaoui <i>Babel</i></p>	
<p>TONI JODAR</p> 	<p>6 de febrer 2010</p>	<p>Batsheva Dance Company <i>Mamootot</i></p>	<p>Ballarí i performer. Codirector del projecte Toni Jodar Explica Dansa</p>
	<p>22 de gener 2011</p>	<p>Pina Bausch <i>Kontakthof</i></p>	
	<p>18 de febrer 2012</p>	<p>Ballet National Algerien - NYA</p>	
<p>GUILLERMINA COLL</p> 	<p>20 de març 2010</p>	<p>Proyecto Titoyaya/Gustavo Ramírez <i>Lo que no se ve</i></p>	<p>Mestre de dansa i ballarina. Repetidora d' IT Dansa</p>
<p>GUILLEM BARLEYCOM</p> 	<p>24 d'abril de 2010</p>	<p>Compagnie Käfig <i>Agwa</i></p>	<p>Ballarí Cia The Brothers</p>
<p>RODOLFO CASTELLANOS</p> 	<p>27 d'abril 2010</p>	<p>Danza contemporánea de Cuba <i>Mambo</i></p>	<p>Mestre de dansa, d' origen cubà. IT Dansa</p>
	<p>3 de març 2012</p>	<p>Danza contemporánea de Cuba <i>Mambo</i></p>	

<p>NORA SITGES, CATHERINE ALLARD, CATALINA ROMÁN I GILDE KOCH</p> 	<p>17 d'abril 2010</p>	<p>The Forsythe Company <i>Yes, we can't</i></p>	<p>Nora Sitges, jove ballarina I coreògrafa Catherine Allard, ballarina I Dra. D' It Dansa Catalina Román i Gilde Koch , col.laboradores de W. Forsythe</p>
<p>JUAN CARLOS GARCÍA</p> 	<p>26 de novembre 2011</p>	<p>Sidney Dance Company <i>6 breaths + landforms</i></p>	<p>Coreògraf i Director de Delanònima Imperial (199x- 2011)</p>
<p>MÒNICA MUNTANER</p> 	<p>29 de gener 2011</p>	<p>Los Corderos <i>El Mal menor</i></p>	<p>Ballarina i coreògrafa forma part del col.lectiu Las Santas i cofundadora de La Poderosa</p>
<p>ROBERTO FRATINI</p> 	<p>12 de febrer 2011</p>	<p>La Veronal <i>Rússia</i></p>	<p>Doctor en arts escèniques i docent de teoria de la dansa a l'Institut del Teatre de Barcelona. Dramaturg i assagista.</p>
<p>POL FRUITÓS</p> 	<p>19 de febrer 2011</p>	<p>Cie. Accrorap/Kadder Attou <i>Symfonia Piesni Zalosnych</i></p>	<p>Ballarí, coreògraf i codirector de la companyia Brodas.</p>

<p>NICO BAIXAS</p> 	<p>26 de febrer 2011</p>	<p>Camille Boitell <i>L'immediat</i></p>	<p>Artista polifacètic que investiga sobre el treball visual i les seves mans</p>
<p>AVELINA ARGÜELLES</p> 	<p>19 de març 2011</p>	<p>Akram Khan <i>Vertical Road</i></p>	<p>Ballarina, coreògrafa i mestre de dansa. Dta. Del Grau superior del Institut del Teatre de BCN</p>
<p>ESTHER AUMATELL</p> 	<p>5 de març 2011</p>	<p>Raimund Hoghe <i>Si muero dejad el balcón abierto</i></p>	<p>Ballarina i coreògrafa formada a Alemanya, treballa en projectes propis</p>
<p>THOMAS NOONE</p> 	<p>7 de maig 2011</p>	<p>Hofesh Sheckter <i>Political/Mother</i></p>	<p>Ballarí i coreògraf . Dto. De la Cia Thomas Noone</p>
<p>CARLES MALLOL</p> 	<p>19 de novembre 2011</p>	<p>Lemi Ponifasio – MAU <i>Birds with skymirrors</i></p>	<p>Codirector de Senza Tempo i cofundador de La Caldera. Codirector del projecte O Tempo Voa.</p>
<p>MARINE BUDIN</p> 	<p>31 d'abril de 2012</p>	<p>Lia Rodrigues <i>Piracema</i></p>	<p>Manager de la cia Membros i Dta. Del Clima m ola.</p>

<p>NÚRIA FONT</p> 	<p>5 de maig 2012</p>	<p>DV8-Physical Theatre <i>Can we talk about this?</i></p>	<p>Realitzadora de video i comissària. Dta de projectes de video</p>
---	---------------------------	--	--

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

Hem assumit la presentació de diverses companyies i peces coreogràfiques del programa que aquest teatre ha realitzat pel públic adolescent i familiar: la companyia Nederlands Dans Theater, con *Silent Screen*, de Lightfoot i León; el Semperoper Ballett de Dresde, amb *Giselle* (coreografia de David Dawson); i IT Dansa, amb *Sechs Tänze*, de Jirí Kylán i *Minus 16*, de Ohad Naharín, sota la direcció de Catherine Allard.

Les presentacions, de 15 minuts, s'han realitzat amb dues persones, el propi Toni Jodar i una ballarina, seguint un guió elaborat i treballat amb la col·laboració d'un dramaturg.

Prèviament, s'ha realitzat una sessió formativa pel professorat i un dossier pedagògic.

3. PROGRAMA UNIVERSITAT / GENT GRAN (2009-2012)

Aules d'Extensió Universitària - Gent Gran (AEUGG).

Dins d'aquest programa universitari específic per la gent gran, que assisteix a conferències d'àmbits tan diversos com la ciència, la política, la salut i la cultura, en els últims quatre anys hem introduït la dansa treballant i exposant els següents continguts:

3.1. Introducció a la dansa moderna i contemporània. Unitat bàsica del repertori d'Explica Dansa.

3.2. *Giselle*. Una mirada a la dansa clàssica i neoclàssica analitzant l'obra de *Giselle* a partir d'una versió romàntica i una altra molt contemporània.

3.3. Ballarins i coreògrafs dels segles XIX i XX. Una mirada extensa i variada a través de diversos autors i peces coreogràfiques.

3.4. La dansa expressionista alemanya. Com es manifesten els orígens de l'expressionisme en les arts plàstiques i en la dansa: des de Mary Wigman i Kurt Joos a Pina Bausch.

3.5. Taller pràctic (en preparació pel 2013). A partir del propi cos, la gent gran introduirà moviments relacionats amb els diversos llenguatges que s'han presentat. Principalment es tractarà d'incorporar l'experiència dels llenguatges contemporanis sense privar de la possibilitat d'introduir elements de la dansa clàssica, folklòrica i tradicional catalanes, espanyoles i de tot el món.

4. PROGRAMA DANSA A LA UNIVERSITAT. *Toni Jodar Explica la Dansa Moderna i Contemporània* s'ha presentat a la universitat (màsters d'arquitectura interiorisme, moda, disseny) i en escoles d'arts i oficis.

5. PROGRAMA CIRCUÏT TEATRAL. *Toni Jodar Explica la Dansa Moderna i Contemporània* s'ha presentat en diversos teatres i sales polivalents com a peça única formativa (70 min) o com introducció a un espectacle (25 min).

6. FORMACIÓ PROGRAMADORS/PROFESSORS. Es realitza el programa a la carta, segons objectius.

7. TALLER EXPLICADORS DE DANSA. Actualment es troba en fase de preparació