

EXPLICA DANSA

Conferencia bailada

TRA TRA TRA

TRADICIÓN TRANSMISIÓN TRAICIÓN

Índice

Presentación

Ficha artística

Formatos

¿Por qué elegimos este tema?

Objetivos

El decálogo de Explica Dansa

Breve historia

Impacto en el contexto cultural , artístico y/o social

Anexo comunicación

El equipo

Contacto

Estreno

Fira Mediterrània de Manresa

Fecha: 16 de octubre de 2021

Espacio: L'Anònima

Presentación

TRA TRA TRA Tradición Transmisión Traición complementa la trilogía de conferencias bailadas con las que Explica Dansa hace un recorrido por la historia y evolución de la danza contemporánea. En esta ocasión pone el foco en la danza tradicional.

Podría parecer que pasar de la tradición a la traición es un gran salto. Pero, de hecho, la etimología nos muestra que hay significados que se han ido alejando con el tiempo y con el uso, como en este caso, pero que nacieron de la misma raíz: la palabra "tradición" y el verbo "traicionar" comparten la raíz de "tradere", que significa transmitir, entregar, dar, ir más allá. Por lo tanto, *TRA TRA TRA Tradición Transmisión Traición* es una mirada a estas raíces que, a base de transmitirse de una a otra, terminan traicionándose.

En el baile de raíz tradicional coexisten estilos y tendencias variadas que conviven con un paisaje contemporáneo: el hoy, depositario del ayer y del mañana. Del mismo modo que los creadores contemporáneos menudo se han sentido atraídos por la riqueza de los bailes tradicionales y han tomado algunos pasos, la danza tradicional también se ha encontrado incorporando elementos modernos en la corporalidad, el formato, o la sintaxis, aunque algunos colectivos continúan el trabajo de preservar del legado tradicional en la forma más pura posible.

Hablamos de los bailes que se encuentran por todo el Estado español -jotas, fandangos, auresku ...- así como los que encontramos en Cataluña -la sardana, el ball pla- manifestaciones de vida que un día se convirtieron en tradición. Pero la tradición, este legado que pasa de padres a hijos y se utiliza como material de identidad íntima y política, en cada transmisión a cada nueva generación y dentro de cada familia, ha evolucionado. ¿Podríamos decir que se ha traicionado?

Ficha artística

Explicador - intérprete: **Toni Jodar**

Guión y dramaturgia: **Helena Tornero i Bàrbara Raubert**

Acompañamiento del proyecto: **Montse Colomé**

Iluminación: **Irene Ferrer**

Diseño audiovisual y realización: **Tristán Pérez-Martín**

Comunicación: **Sara Peralta i Andrea Moliner - CAT Tradicionàrius y La Taula**

Soporte a la gestión y producción: **Anastàtica - Rita Stivala i Muntsa Roca**

Gestión y producción ejecutiva: **Beatriu Daniel**

Codirección: **Toni Jodar i Beatriu Daniel**

Imágenes del dossier: **Gala Jodar, Tristán Pérez-Martín, Anna Pedrós i arxiu Explica Dansa**

Formatos

Explica Danza ha desarrollado a lo largo de los años diversos formatos porque ha apostado por escuchar las necesidades de cada público y programador. La flexibilidad ha generado diversas maneras de presentar el proyecto adaptándonos a las necesidades del espacio. Ofrecemos una propuesta escénica con la opción de ir acompañada de una taller.

Escénico

Es la presentación de la conferencia bailada en directo y que reunirá los tres conceptos sobre los cuales se ha trabajado : la tradición, la transmisión y la traición.

Partimos de un cuaderno de viaje donde se presentan algunos de los frutos del encuentro con varios profesionales tanto del ámbito tradicional como contemporáneo que han incorporado elementos modernos en la corporalidad, el formato, o la sintaxis tradicional, junto con material audiovisual y algunos de los conceptos y pasos aprendidos en la búsqueda. Un cuaderno de viaje que pasa por las Residencias donde hemos trabajado y recogido las bases de la danza tradicional: Aragón, Cataluña y País Vasco.

En este formato se utiliza el movimiento, la palabra y el apoyo audiovisual y está pensado por un teatro a la italiana o espacios polivalentes.

Enlace a [teaser](#)

Taller

Va dirigida a un público transversal y está pensada especialmente para los grupos de danza tradicional de cada Lugares que visitemos y actuemos. La actividad se dividirá en dos partes: trabajaremos tanto el aspecto físico a través de ejercicios corporales como la reflexión y el diálogo con dinámicas que nos invitan a contrastar los pasos comunes, las secuencias coreográficas, cruces y fusiones entre la danza tradicional y la contemporánea.

¿Por qué hemos elegido este tema?

- Observamos, cada vez más, el crecimiento en todas partes (tanto en los escenarios como en espectáculos de calle) de propuestas coreográficas dónde se dan interrelaciones de ingredientes procedentes de la cultura tradicional y códigos contemporáneos. Queremos hacer una fotografía de lo que está pasando, ponerlo en valor.
- Entre tradición y contemporaneidad hay una fascinación mutua y es aquí donde queremos profundizar. Dentro de las tendencias que se discernían a (EXPLD II) hay una que llamamos "Revisiones", y que tiene que ver con la fusión de lenguajes, el gusto por la incorporación del mestizaje y la inspiración en las danzas de raíz tradicional para re contextualizar nuevas propuestas.
- Nos sorprende como las danzas de raíz tradicional invitan a todos a bailar sin prejuicios, y que en bailarlas nos transportamos a diferentes identidades y culturas.
- La danza de raíz tradicional te hace sentir parte de un grupo, crea identidad y pertenencia a un territorio.

A woman with short dark hair and glasses, wearing a red sweater and black pants, is sitting on a metal chair in the middle of a wide, reddish-brown dirt path. She has a green backpack on her back. The path is flanked by tall, dark green pine trees. The sky is overcast and grey.

Objectivos

- **Dar a conocer las hibridaciones y fusiones de los códigos tradicionales y contemporáneos con referentes catalanes, de España e internacionales.**
- **Captar los motivos que originan el interés por la tradición entre las compañías y coreógrafos contemporáneos que actualmente se está produciendo.**
- **Percibir las inquietudes y sensibilidades desde el ámbito tradicional hacia las propuestas contemporáneas y su acercamiento actual.**
- **Crear y formar públicos, a través de herramientas que hacen disfrutar más de la danza y los espectáculos, tanto contemporáneos como tradicionales.**
- **Transmitir la historia, el patrimonio y los lenguajes de la danza a través de la palabra, el cuerpo y las imágenes.**

Decálogo de Explica Dansa

1. Es un proyecto especializado en la formación y la creación de públicos. Su misión es profesionalizar las actividades para espectadores.
2. Transmite valores distintivos de la danza: educativos, sociales y emocionales.
3. Tiene una vocación de transformación a través del arte y los elementos propios de la danza: espacio, tiempo y cuerpo.
4. Ofrece herramientas y claves de lectura para ser "mejor público", poder reflexionar e invitar al debate sobre danza.
5. Tiene formato de "performance pedagógica", está entre la conferencia y el espectáculo.
6. Hace la función de mediación entre la danza y el público.
7. Personalizar encargos. Crea propuestas flexibles para poder actuar en formato escénico (teatros, auditorios, salas polivalentes) o informal (escuelas, institutos, universidades, bibliotecas, museos, etc.).
8. Es un proyecto co dirigido por un bailarín, Toni Jodar, y una gestora artística, Beatriu Daniel. Toni Jodar como senior, actúa como explicador de danza, por lo tanto, continúa en escena compartiendo su experiencia.
9. Es un proyecto con 18 años de trayectoria pero en evolución, con la voluntad de desarrollarse según las necesidades de los diversos públicos. Se seguirá internacionalizando el proyecto.
10. Se dirige a un público transversal, aunque puede adaptar sus propuestas para públicos específicos.

Breve historia

Explica Danza es un proyecto con un largo recorrido creado y liderado por profesionales con más de 30 años de experiencia en el ámbito de la danza y las artes escénicas, BEATRIU DANIEL y TONI JODAR. El punto de partida de BdDANSA es el proyecto Toni Jodar Explica la Danza en 50 ', Mención especial Premio de Artes Escénicas Ciudad de BCN en 2002 y premio de la Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña / APDC' 06., por continuar con la danza no da miedo, Historia de la danza en movimiento, Media hora antes del espectáculo o Mejor público, por citar algunos.

2002

2012

2020

En 2019 recibieron una mención especial del XII Premio de la crítica de Artes Escénicas 2018. Después de cerca de 19 años trabajando para la creación y la formación de públicos, Explica Danza ha creado, en formato performance pedagógica, contenidos desarrollados en diversos programas y aplicaciones, todos ellos orientados a acercar la danza a los espectadores.

Los diferentes programas se han llevado a cabo en colaboración con equipamientos e instituciones culturales de referencia, tanto nacional como internacional: Sadler's Wells Theater (Londres), Gira China (Shanghai, Beijing ...), Circuito de Danza de la Red de Teatros de España, Red de Bibliotecas de Barcelona, así como Gran Teatro del Liceo, Mercat de les Flors, Festival Sismògraf, la Caldera Centre de Creació de Dansa i Arts Escèniques, L'Estruch Fàbrica de Creació de les Arts en Viu, Mataró Cultura.

Impacto en el contexto cultural, artístico y/o social

Hace 20 años que nos dedicamos a explicar la danza, con la colaboración de varios profesionales. A menudo nos preguntamos por qué lo hacemos y si esta tarea pedagógica y de divulgación desde la creación tiene sentido todavía. Durante el festival Sismògraf 2018, el equipo de Explica Dansa pidió a algunos profesionales y público para que servía explicar la danza. En este clip se puede oír su respuesta: <https://vimeo.com/31998847>

IMPACTO 1. Después de 18 años de proyecto Toni Jodar comenta: "sigo comprometido con la investigación y el estudio de las nuevas tendencias y de aquella mirada que falta para el acercamiento y el acompañamiento de los diferentes públicos a la escena, y que es necesaria. En este sentido, nos estimula sumergirnos en la danza tradicional para sentirla y vivirla más desde dentro"

IMPACTO 2. Nuestro contexto cultural, principalmente Cataluña y España donde trabajamos, reconoce EXPLICA DANSA como un proyecto necesario para acercar la danza a los diferentes públicos. Durante estos últimos años de gira por el Estado español (2017-18) hemos recogido la voz de los programadores en un espacio de nuestra web bajo el título "PROGRAMACIONES VALIENTES": <http://explicadansa.com/com-treballeu-els-publics/>

IMPACTO 3. Volver a recorrer las regiones donde hemos trabajado durante este años, pues hemos tenido fidelidad en la programación de las dos conferencias anteriores. Pensamos trabajar a través de "Danza a Escena" (Red de Teatros, auditorios, Circuitos y Festivales de España) y el programa Platea del INAEM. Esperamos poder acceder al Circuito de Teatros de Cataluña y seguimos explorando el circuito escolar para llevar el formato de Aula.

El equipo

Toni Jodar

Performer, bailarín y explicador. Forma parte de la generación que inicia la danza contemporánea en Cataluña los años 80. Ha trabajado con artistas muy diversos: Cesc Gelabert, Albert Vidal, Carles Santos, Jérôme Savary, Magda Puyo, Marta Carrasco, Joan Baixas, Jordi Sabatés, Angels Margarit, Juan Carlos García, Dagoll Dagom, Comediants y La Fura. Codirector e intérprete del proyecto, EXPLICA DANSA para la creación y formación de públicos desde 2002, programa que ofrece el Mercado de las Flores, y en varios teatros de Cataluña y del Estado Español. Presenta Modern dancer Speak! el Sadler s Wells de Londres (2012 y 14) y en varias ciudades de China (2013 y 14). Ha colaborado durante muchos años como intérprete y responsable del movimiento de los espectáculos de Carles Santos. Asistente de coreografía de la compañía de danza Gelabert-Azzopardi.

Beatriu Daniel i Ferrer

Licenciada en Filosofía y Letras / Historia del Arte por la UAB. Forma parte de la generación que inicia la danza contemporánea en Cataluña los años 80. Gestora y productora artística se està formando en la facilitación de grupos. Especialista en danza con experiencia en otros ámbitos artísticos (artes escénicas y plásticas, cine y TV). Cofundadora de la revista Danza-79. Trabaja con Gelabert-Azzopardi, cia de danza así como del proyecto IT Danza, entre otros artistas y proyectos como la Fura. Forma parte del equipo de Ceremonias Olímpicas (Juegos '92). Gerente de La Caldera, centro de creación de danza (2005-12). Codirectora del proyecto EXPLICA DANZA para la creación y formación de públicos desde 2002. Ha sido coordinadora adjunta de cultura en el Plan Nacional de Valores / Departamento Bienestar Social- Generalidad de Cataluña (2012-15).

Helena Tornero

Licenciada en Dirección y Dramatúrgia por el Institut del Teatre de Barcelona. Ha trabajado como directora escénica, actriz, cantante, guionista, traductora teatral y profesora de escritura y literatura dramática. En teatro ha escrito diversidad de obras para diferentes teatros de Catalunya, compañías y proyectos internacionales. Miembro fundador de PARAMYTHÁDES, grupo de profesionales de las artes escénicas que realizan talleres de danza, teatro y música en los campos de refugiados. Sus últimas dramatúrgias han sido "Kalimat" (2016) y "Trees never get tired" (2017). Algunas de sus creaciones se han traducido a muchas lenguas. Ha estado seleccionada dentro del proyecto europeo Fabulamundi ofreciendo lecturas dramatizadas en Francia, Italia y Polonia. Cabe destacar la estrena de la ópera bufa contemporánea, el 2019, "Je suis narcissiste" en el Teatro Español de Madrid y en el Teatre Lliure de Barcelona.

Bàrbara Raubert

Periodista e historiadora. Escribe sobre danza en diferentes medios desde hace 15 años. Actualmente es profesora de historia del arte en el Instituto del Teatro de Barcelona y realiza trabajos puntuales de documentación, prensa y vídeo. El año 2012 fue comisaria, con Joaquim Noguero, de la exposición Artes del movimiento - Danza en Cataluña (1966 a 2012) en el Centro de Artes Santa Mónica. Este otoño publica el libro "Discozombide" dedicado al coreógrafo Pere Faura.

Montse Colomé

Coreógrafa independiente, destaca por su gran versatilidad en las artes escénicas. Diplomada en danza por el Institut del Teatre de Barcelona. Trabaja como coreógrafa en el mundo de la danza contemporánea en distintas etapas de su trayectoria profesional. Es fundadora de La Caldera y ha formado parte de la junta del Agrupament d'Esbarts Dansaires de Catalunya. Vinculada a la danza tradicional desde su entorno familiar de maestros y bailarines, conoce el mundo de los esbarts desde pequeña. Como coreógrafa coordina la bailada de esbarts de las Festes de la Mercè y colabora en numerosos esbarts del país. Ha trabajado con numerosos directores como a coreógrafa y como ayudante de dirección con Carles Santos, Lluís Pasqual, Joan Font, Josep Maria Mestres y Jordi Prat Coll... Y, como intérprete participa en proyectos, actualmente activa con Pere Faura.

Tristán Pérez Martín

Formado en la Escuela de Arte Fotográfico de Avellaneda de Buenos Aires desenvuelve su trayectoria profesional en Barcelona desde el año 2000. Participa en la Associació Cultural Finmatun, donde organiza talleres de vídeo, fotografía y videodanza en prisiones (2006-2011) de jóvenes, mujeres y hombres, así como en centros de menores. Desde 2007 se ha especializado en la fotografía de artes escénicas y posteriormente se inicia en la realización de vídeos. Como fotógrafo y realizador de vídeo, forma parte del equipo de La Caldera (2011), de La Visiva (2017) y de Ciutat Sonora. Ha trabajado y colaborado con distintas compañías, creadores, coreógrafos y su trabajo lo ha desenvuelto en festivales, teatros e instituciones culturales de Catalunya, España, Italia, Francia, Bélgica y Canadá, entre otras.

Irene Ferrer

Inquieta y observadora. Decide estudiar el Grado en Medios Audiovisuales (UPC-TCM, 2008 a 2013) y luego se especializa cursando los Estudios Técnicos de las Artes del Espectáculo en Vivo, mención iluminación (Instituto del Teatro-UPC, 2013 hasta 2015). En 2015 se introduce en el mundo profesional donde combina trabajos de producción y ejecución técnica de montajes y giras con la creación de diseños de iluminación. Los proyectos con los que está implicada son tan eclécticos como sus intereses artísticos. Algunos artistas con los que colabora son la Cía de danza Mal Pelo, la pianista Clara Peya, el proyecto Explica Danza, la compositora Joana Gomila, la cía de títeres PerPoc, el espectáculo *Antes de que oscurezca* de Pep Pla o los bailarines Lali Ayguadé, Quim Bigas, Pau Aran y Junyi Sun, entre otros.

Sara Peralta y Andrea Moliner - CAT Tradicionàrius, comunicación

Sara Peralta y Andrea Moliner forman el equipo de comunicación del CAT. Sus miradas profesionales se complementan para alcanzar las actuales estrategias de comunicación. Sara Peralta Garuz con dilatada trayectoria en la gestión de la comunicación y producción ha participado en organizaciones públicas, privadas y asociativas, entre otros, Olimpiada Cultural-Juegos Olímpicos Barcelona'92, Festival Grec, Fiestas de la Mercè, TNC, CCCB, Grupo Focus-Tromeo, Editorial Pagès. Andrea Moliner, especializada en campañas digitales, diseño gráfico y web, ha desarrollado su trayectoria laboral en el mundo del asociacionismo y la música de raíz tanto en el ámbito de la comunicación como del management. Licenciada en Traducción e Interpretación amplía su formación con estudios de lengua inglesa, francesa y de signos.

El Centro Artesano Tradicionàrius es una sala estable de música folk desde 1993 con sede en la Villa de Gracia de Barcelona.

Anexo comunicació

Tra Tra Tra, trasciende la onomatopeya, por Víctor Molina

"Tra Tra Tra aborda el mundo de la tradición desde la indagadora mirada contemporánea. No importa que la tradición -como lo ha analizado exhaustivamente Eric Hobsbawn- sea con frecuencia un invento del siglo XIX. Porque aún así su espesor cultural está profundamente articulado, y esta vez Jodar ordena el tumulto de su propia percepción del mundo dancístico al trote elegante de unas fieras de cuya doma tenemos atisbos"

EXPLICA DANSA

TRA TRA TRA

– Tradició, transmissió, traició

● Coproducció Mercat de les Flors

PROCÉS OBERT
Obrim el procés de creació de la conferència ballada *Tra Tra Tra*, tradició transmissió, traició, una proposta i exploració singular en la que Toni Jodar observa les influències mútues entre la dansa contemporània i tradicional, com un acte ja no de traició per a cap de totes dues, sinó d'amor incondicional a tota la dansa. La sessió és oberta al públic i gratuïta prèvia inscripció. A més de Toni Jodar i Beatriu Daniel, la presentació comptarà amb la participació de l'equip artístic.

Explica Dansa és un projecte especialitzat en la formació i creació de públics que té com a missió professionalitzar les activitats per a espectadors. Oferim claus de lectura al públic per fer més accessible el coneixement dels llenguatges contemporanis. Es tracta d'un projecte amb un llarg recorregut creat i liderat per BdDANSA i conduït per Beatriu Daniel i Toni Jodar, professionals amb més de 35 anys d'experiència en l'àmbit de la dansa i les arts escèniques. El punt de partida de BdDANSA és el projecte Toni Jodar *Explica la Dansa en 50'*, per continuar amb *La dansa no fa por*, *Història de la dansa en moviment*, *Mitja hora abans de l'espectacle* o *Millor públic*, per citar-ne alguns. Després de prop de 15 anys treballant per a la creació i la formació de públics, Explica Dansa ha creat, en format de performance pedagògica, continguts orientats a apropar la dansa als espectadors. Els diferents programes s'han dut a terme en col·laboració amb equipaments i institucions culturals de referència, tant nacional com internacional. Va ser Menció Especial als XXI Premis de la Crítica 2018.

29 I 30 D'ABRIL
DG I 8 H
SALA PB
60 MIN

MERCAT DE LES FLORS
CASA DE LA DANSA

Explicador-Intèrpret Toni Jodar / Guló i dramaturgia Helena Tornero i Bàrbara Raubert / Acompanyament projecte Montse Colomé / Disseny audiovisual Tristán Pérez Martín i Bàrbara Raubert / Realització Tristán Pérez Martín / Vídeo portada Gala Jodar / Mestre de simbomba Catalina Canyelles / Comunicació Sara Peralta i Andrea Moliner CAT Tradicionariu / Suport, gestió i producció Muntsa Roca i Rita Stllava- Anastàtica / Producció executiva Beatriu Daniel / Direcció Beatriu Daniel i Toni Jodar

Coproducció Mercat de les Flors, Fira Mediterrània de Manresa, Es Dansa / Amb la col·laboració CAT Tradicionariu, Dantzagunea -Diputació de Guipúzcoa, Donostia Kultura, La Caldera centre de creació, L'Estruch de Sabadell, Centro Danza Zaragoza / Projecte subvencionat Departament Cultura Generalitat Catalunya; ICUB Ajuntament de Barcelona; Instituto Nacional Artes Escénicas y de la Música - INAEM / Projecte resident a la Fàbrica de Creació Fabra i Coats

© Tristán Pérez-Martin

"Las conferencias bailadas de Jodar se caracterizan por ser despliegues híbridos. Tienen la singularidad de no quedar asentadas sólo en el cuerpo del intérprete, ni solo afianzadas en el mundo de la reflexión interpretativa, sino en el vínculo que los conecta, en un hueco, en el pliegue que hay entre ellos."

Reflexions entorn de la dansa.

El blog del mercat.
Mercat de les Flors

Reinventando la popularidad, per Omar Khan

Revista SusyQ. Octubre 2021

"Traspassando las fronteras de lo puramente académico y acercándose al espectáculo, Jodar despliega (y con precisión y gracia, explica) en poco más de una hora el abanico de posibilidades a través de un viaje que lo lleva a indagar en las raíces y la nueva creación en territorios de rico folclor como la Zaragoza de las jotas, el País Vasco del auresku y la Cataluña de la diversidad. Lo cuenta apoyado en vídeos y en la palabra, pero también en su propio cuerpo que ha aprendido y asimilado esas formas y lenguajes con verdadero acierto."

Tradició, transmissió i traïció a Manresa, per Oriol Puig Taulé

Núvol. El digital de cultura. Octubre 2021

"Amb guió i dramaturgia de Bàrbara Raubert i Helena Tornero, és la proposta més teatral de les tres presentades fins ara: el vídeo de Tristán Pérez-Martín funciona de fons i comentari, però també podria ser perfectament un documental independent. Aquesta proposta és en realitat un viatge, que passa per l'Aragó, el País Basc i Catalunya per parlar-nos de jotes i ritmes ternaris, castanyoles i actitud. El ball pla, la importància dels esbarts dansaires o de figures imprescindibles per la dansa tradicional com Manel Cubeles, Salvador Mel·lo o Delfí Colomé."

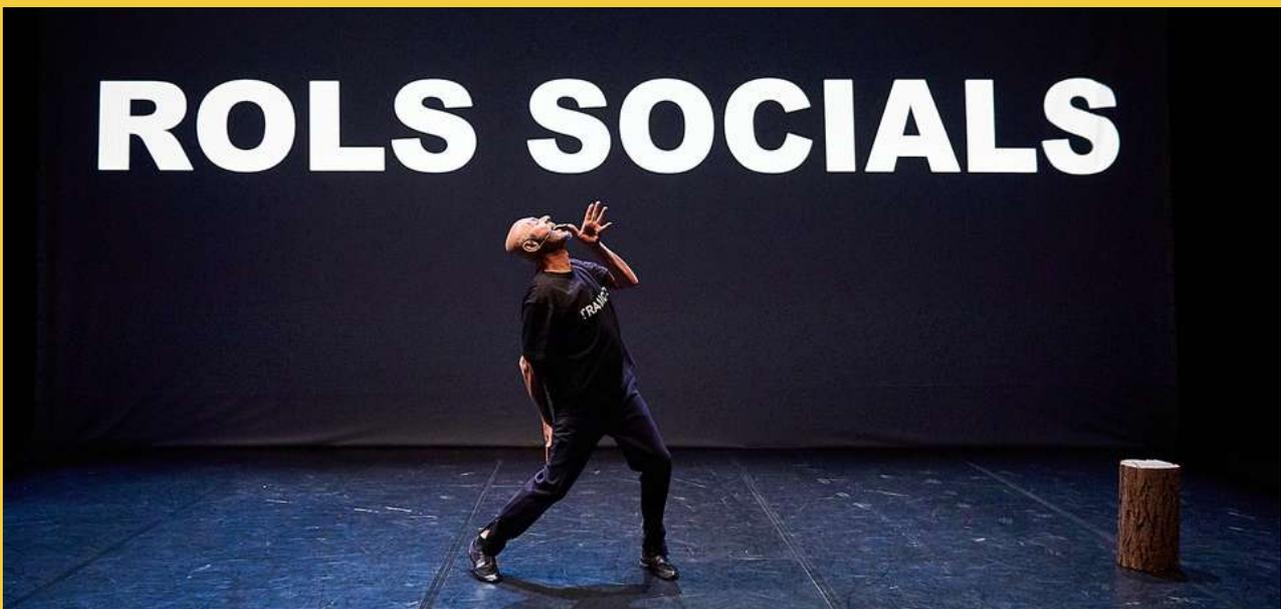
Dansa tradicional i contemporània, per Jordi Sora.

El temps de les arts. Abril 2020

"Toni Jodar i Beatriu Daniel tenen un amplíssim bagatge, compromís i coneixement del sector. I amb el seu projecte Explica Dansa han voltat per tot arreu: a la recerca d'un públic cada cop més interessat en aquesta art escènica, amb qui fer gaudir del descobriment, les preguntes i una contaminació activa entre moviment, pensament i acció. A l'estiu, al Festival ÉsDansa, van preestrenar un dels tres formats amb què estan treballant: "TRA TRA TRA – Tradició".

ROLS SOCIALS

Contacto

BDDANSA - EXPLICA DANSA

www.explicadansa.com

CoDirección y Producción ejecutiva

Beatriu Daniel

beatriu@explicadansa.com

T +34 678 420 020

PRENSA Y COMUNICACIÓN

Sara Peralta Garuz

sara@tradicionarius.cat

T +34 647 934 656

Andrea Moliner

comunicacio@tradicionarius.cat

HABLAMOS DE DANZA. SÍGUENOS:

Twitter: [@explicadansa](https://twitter.com/explicadansa)

Instagram: [@explicadansa](https://www.instagram.com/explicadansa)

Facebook: <https://www.facebook.com/Explica-Dansa-Explica-Danza-Explaining-Dance->

Canal de [YouTube](#)

[Vimeo](#)

#explicadansa #conferènciaballada

#dansacontemporània #explicadorsdansa

#danzacontemporánea

EXPLICA DANSA

Co-productores:

Esdansa

Con la col·laboració:

Residencias:

Centro Danza Zaragoza, La Caldera Centre de creació, Centro creación Guipuzcoa, L'Estruch de Sabadell

Proyecto subvencionado:

