

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

El equipo

Contacto

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 en formatos diferentes. Trabajamos en un tríptico que dará una imagen del lugar que ocupa la tradición hoy, a partir de tres aspectos y formatos diferentes: tradición (streaming), transmisión (taller) y traición (escénico).

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: **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**

Soporte a la gestión y producción: **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 y la pandemia nos ha llevado plantear un tríptico que dará una imagen completa del lugar que ocupa la tradición hoy, a partir de tres aspectos diferentes y formatos diferentes: tradición (streaming), transmisión (taller) y traición (escénico).

Tradición / Streaming

Es 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.

Transmisión / 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.

Traición /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. El formato escénico explorará la participación del público, así como exploramos en el laboratorio de Fira Mediterrània de Manresa el 2019 . Este es el enlace a la experiencia <https://vimeo.com/398784924>

¿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 is sitting on a metal chair in the middle of a dirt path. She is wearing a red sweater with white trim on the sleeves, black pants, and green sneakers with red and white patterned socks. A green backpack is on her back. The path is surrounded by tall, thin trees, possibly pines, and the ground is reddish-brown dirt. The sky is overcast.

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 18 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 18 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 está 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, compañía 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 Dramaturgia 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 dramaturgias 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.

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:

