

-Transmissions

CONFERENCIA BAILADA
SOBRE DANZAS URBANAS

Compañía

Guille Vidal-Ribas y Javi Casado

GUÍA DIDÁCTICA

Ciclo Superior y ESO

2022-2023



Índice

<i>Ficha artística</i>	3
<i>Presentación</i>	4
<i>Temática – Danza urbana, herramienta sociocultural</i>	5
<i>Antes del espectáculo – Actividad 1 on line_ Referentes de la danza urbana siglo XXI</i>	6
<i>Antes del espectáculo – Actividad 2 editable_ ¿Cuál es tu estilo?</i>	10
<i>Antes del espectáculo – Actividad 3 editable_ Pensemos en las danzas de nuestra infancia</i>	13
<i>Después del espectáculo – Actividad 4 editable_ Evolución constante</i>	16
<i>Después del espectáculo – Actividad 5 on line_ Soul Train</i>	19
<i>Después del espectáculo – Actividad 6 editable_ Proyectemos danza urbana</i>	22
<i>Webgrafía</i>	25

Ficha artística

- Título: **Transmissions: Conferencia Bailada sobre Danzas Urbanas**
- Autoría e interpretación: Guille Vidal-Ribas i Javi Casado
- Diseño de iluminación y producción técnica: Fran Ortega
- Coproducción: Mercat de les Flors, HOP Plataforma de Dansa i Cultura Urbana, El Generador Art i Creació Cultural.
- Con el apoyo de: Centre Cívic Barceloneta, APdC - Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña (beca "Carretera y Danza"), Explica Danza.
- Distribución: Vulcana
- Fotografía: Marta Garcia
- Video: Marc Costa Films



Presentación

Transmissions es una conferencia-espectáculo que combina música, audiovisuales, palabra y movimiento en vivo para explicar las **danzas urbanas** en todas sus dimensiones. Ofrece un discurso dinámico y accesible para todos los públicos: tan enriquecedor para expertos como para quienes quieren acercarse a las danzas urbanas.

¿Dónde, cuándo y por qué se generaron estas formas de expresión? ¿Qué las caracteriza? ¿Cómo continúan desarrollándose hoy en día? Estas son algunas de las cuestiones que se plantean, así como el impacto que han tenido no solo en el ámbito de la danza sino también en el conjunto de la cultura popular desde finales del siglo XX y hasta la actualidad.

Transmissions es fruto de una investigación realizada por Guille Vidal-Ribas y Javi Casado que recoge el conocimiento adquirido durante más de dos décadas como bailarines de danza urbana, combinándolo con información extraída de una amplia base documental y de entrevistas a figuras pioneras y referentes nacionales e internacionales en este ámbito.

links

www.transmissionsdansa.com

Instagram @transmissions.dansa

<https://youtu.be/BZIAquFbRHo>



Temática – Danza urbana, herramienta sociocultural

“El potencial de la danza urbana como herramienta de regeneración social, política y artística tanto en los escenarios como en la calle”.

Los **factores determinantes** en el **nacimiento**, en los años sesenta —1960—, y **evolución** de las **danzas urbanas** los podemos concretar en:

- El **entorno sociocultural**, y también político, influyen y determinan las características de los tipos de movimiento a realizar y de la música a escuchar.

Este se caracteriza por grupos poblacionales jóvenes, afrodescendientes o latinosdescendientes, que sufren la pobreza endémica de los barrios marginales de las grandes ciudades como el Bronx o Harlem, en EEUU, y también en Soweto, Sudáfrica, o en Southampton, Reino Unido. Encuentran en las danzas urbanas el medio adecuado a sus necesidades comunicativas, a pesar de que a veces éstas tengan un cariz violento y destructor. Se convierte en herramienta social y de catarsis colectiva de grupo.

- El **ritmo**, como factor decisivo a la vez de definir la evolución de las danzas y sus líneas formales. Las raíces socioculturales, a nivel musical, influyen en la estructura rítmica de las danzas. Existe una ruptura continua de los ritmos y los movimientos aprendidos, y que pasan a formar parte de la historia, dibujando una línea de evolución formal y técnica creciente.

Antes del espectáculo – Actividad 1 on line_ Referentes de la danza urbana siglo XXI

“Las danzas urbanas son una expresión genuina de lo mixto.”

Realizaremos un ejercicio de **investigación** sobre danzas urbanas en la actualidad —siglo XXI— en las redes:

- Buscaremos **artistas** —bailarines y bailarinas, coreógrafos y coreógrafas— de referencia, en la actualidad, que podamos vincular al amplio concepto de **danzas urbanas**.
- Recopilaremos información de cada una de estas personas: fotografías, videograbaciones y biografía.
- Escogemos un/a artista, de entre todas las personas que hemos encontrado o conocemos, y situamos en un documento *word*, *excel* u otro, toda la información que consideramos relevante para conocer su trayectoria vital y profesional. (*Ver pauta*)

Antes del espectáculo – Actividad 1 on line_ Referentes de la danza urbana siglo XXI

- Fotografía
- Origen
- Nacionalidad
- Edad
- Profesión
- Estilo de danza urbana
- Estilo musical que utiliza
- Grupo de artistas relacionado o entorno
- *Links* de interés con actuaciones, publicaciones o entrevistas
- Otras informaciones de interés

Antes del espectáculo – Actividad 1 on line_ Referentes de la danza urbana siglo XXI

Competencias: #artística #entorno #valores

- Percibir de manera consciente elementos sutiles y complejos del entorno visual y sonoro y relacionarlos.
- Observar y participar en la exposición de los argumentos para valorar manifestaciones artísticas contemporáneas, averiguar la función de la obra artística y relacionar el mensaje del artista con su entorno sociocultural.
- Valorar producciones artísticas con respeto y sentido crítico respecto a sus contextos y su funcionalidad.

Contenidos

- Aprendemos a hacer búsqueda de información en las redes de los artistas de danzas urbanas, de forma veraz y contrastando contenidos.
- Incorporamos la información de forma ordenada y coherente para poder hacer una presentación del o de la artista y explicar el sentido de su obra.
- Contextualizamos la obra del o de la artista respecto a su entorno y al resto de artistas de la misma disciplina, valorando y contrastando características básicas de su baile, música y expresividad.

Antes del espectáculo – Actividad 1 on line_ Referentes de la danza urbana siglo XXI

Material Ordenador conectado a la red, utilizando la plataforma virtual del centro educativo, un navegador y el canal de *youtube* y/o *vimeo*.

Metodología Planteamiento de la propuesta de trabajo de forma individual.
Muestra de las presentaciones y valoración contrastada en grupo con dinamismo y participación del alumnado.

Esta actividad se puede hacer presencialmente en el aula o desde casa.

Agrupamiento Trabajo de investigación individual y personalizado.
Debate en grupo comparando las presentaciones con las imágenes y vídeos de los/as diferentes artistas.

Antes del espectáculo – Actividad 2 editable_ *¿Cuál es mi estilo?*

"Transmissions fomenta el interés por el arte entre los jóvenes mediante la música y el baile de forma creativa y cooperativa."

Ya hemos hablado sobre distintas formas y **artistas de danzas urbanas**, y las hemos visionado.

Ahora se trata de que cada alumno/a explique cuál es su **estilo** de danza.

Agrupáos según los diferentes estilos, escoged las músicas y bailad de **forma improvisada**, todos a la vez, según vuestras convicciones. Eso sí, respetando al resto de compañeros.

Después valorad la experiencia explicando **sensaciones** y **emociones**.

Antes del espectáculo – Actividad 2 editable_ **¿Cuál es mi estilo?**

Competencias: #artística #valores

- Utilizar y combinar los elementos de los lenguajes artísticos para comprender y valorar una producción artística.
- Improvisar con diferentes técnicas de los lenguajes artísticos. Música y danza.
- Disfrutar de la experiencia creativa como fuente de enriquecimiento personal y colectivo.

Contenidos

- Debemos conocer las características del estilo que hemos escogido para poder improvisar la danza urbana de forma individual y en relación con el grupo.
- Hay de tener en cuenta la función de danza colectiva y de herramienta social inherente a los diversos estilos de danzas urbanas.
- Hay de experimentar de forma creativa y satisfactoria.

Antes del espectáculo – Actividad 2* editable_ **¿Cuál es mi estilo?*

Material

Reproductor de música u ordenador.

Metodología

Ejercicio de improvisación de toda la clase agrupada por estilos temáticos de danza urbana. Valorar en grupo las diversas experiencias de los alumnos.

Agrupamiento

La totalidad del grupo asistente al espectáculo.

Antes del espectáculo – Actividad 3 editable_ **Pensemos en las danzas de nuestra infancia**

“Las danzas urbanas potencian la autoconfianza y el respeto mutuo”

Transmissions es una conferencia sobre las danzas urbanas como fenómeno global.

Las danzas urbanas tienen diferentes **orígenes** y son manifestaciones artísticas diversas.

Los **espacios de encuentro** entre pueblos se convierten en una herramienta positiva catalizadora de una sociedad más equitativa y madura. Estereotipar o fomentar los prejuicios, sólo propicia las desigualdades y la violencia social.

Nos situaremos toda la clase en círculo, de pie o sentados en el suelo, y hablaremos de **forma espontánea** sobre las danzas que solíamos bailar cuando éramos pequeños/as. Podemos iniciar el diálogo con una pregunta:

¿Cuál es la primera danza que recordáis bailar? ¿Cuántos años teníais? ¿Dónde estabais?

Seguramente, oiremos relatos de experiencias muy diversas: seamos pacientes y curiosos/as, ya que el **saber escuchar**, y entender lo que se nos quiere comunicar, es muy importante para comprender los comportamientos humanos.

Antes del espectáculo – Actividad 3 editable_ Pensemos en las danzas de nuestra infancia

Competencias: #artística #valores

- Mostrar hábitos de percepción reflexiva sobre su entorno sociocultural y realidad audiovisual.
- Valorar con respeto y sentido crítico experiencias artísticas del entorno más inmediato, el lenguaje propio, su función y su contexto.

Contenidos

- Hacemos dinámicas en el aula. Creamos un ambiente de escucha y entendimiento en el aula mediante el relato de experiencias propias sobre la temática propuesta.
- Relacionamos los diferentes contenidos entre sí y valoramos los razonamientos.

Antes del espectáculo – Actividad 3 editable_ Pensemos en las danzas de nuestra infancia

Material

Metodología

En círculo, toda la clase, habéis de tener una experiencia comunicativa importante de cohesión del grupo.

Propiciad las preguntas y respuestas entre el mismo alumnado. Que valoren ellos y ellas mismas las diferentes experiencias.

Que sean protagonistas de la experiencia.

Agrupamiento

Trabajo en grupo, heterogéneos en orígenes, género y condición social, donde todo el alumnado participe de forma espontánea, para alcanzar un aprendizaje auténtico.

Antes del espectáculo – Actividad 4* editable _ **Evolución constante*

De vuelta en el aula, conversamos sobre Transmissions:

- Este espectáculo es atípico, ¿por qué?
- ¿Cuál es el subtítulo del espectáculo?
- ¿Qué os ha impactado más?
- ¿Qué técnicas de baile os han entusiasmado?
- ¿Cuántos estilos de danza urbana habéis contabilizado? Nombradlos.
- ¿Cuál crees que es el *leitmotive* de la evolución constante de la danza urbana? ¿Hay más de uno?
- El ritmo se convierte en una herramienta básica para el surgimiento de la danza urbana. ¿Cómo sucede este hecho original?
- ¿Diríais que el cambio de síncopas del ritmo influye en la técnica de baile? ¿De qué forma lo define?
- ¿Qué cambios similares se producen a nivel musical? ¿Cómo evoluciona el sonido de la guitarra y otros instrumentos?
- ¿Y la expresividad de la voz?
- ¿El bloqueo de articulaciones genera un nuevo estilo? ¿Cuál?
- ¿Por qué pensáis que las danzas urbanas están en evolución constante?

Antes del espectáculo – Actividad 4 editable_ Evolución constante

Competencias: #artística #lingüística

- Percibir de manera consciente elementos sutiles y complejos del entorno visual y sonoro y relacionarlos.
- Utilizar y combinar los elementos de los lenguajes artísticos y diferentes estrategias para comprender y valorar una producción artística.
- Observar y participar en la exposición de los argumentos para valorar manifestaciones artísticas contemporáneas, averiguando la función del espectáculo, relacionando el deseo y el mensaje del artista, con las propias vivencias.

Contenidos

- Introduzcámonos en el hilo narrativo del espectáculo *Transmissions*, distinguiéndolos y describimos sus características principales.
- Observamos y percibimos otros recursos importantes del espectáculo como la coreografía, la escenografía, la iluminación.
- Fomentamos el cambio de impresiones en el aula, para motivar el sentido crítico positivo y hablar del mensaje, de lo que han entendido y les ha transmitido el espectáculo.

Antes del espectáculo – Actividad 4* editable_ **Evolución constante*

Material

Metodología

De manera espontánea, recordáis con vuestro alumnado las diferentes escenas del espectáculo.

Es importante que quien facilita la sesión guíe esta charla sobre el espectáculo y que el alumnado entienda los diferentes conceptos que se van desplegando.

Agrupamiento

Trabajo de participación y debate con todo el alumnado de la clase.

Después del espectáculo – Actividad 5 on line – Soul Train

Os proponemos que volváis a visionar el programa televisivo ***Soul Train*** (nacido en 1971, y emitido hasta 2006) y que hagáis un análisis, no sólo formal —cómo bailan—, sino del sentido del éxito del programa en el contexto social de la América de los años setenta, cuando se originó.

https://es.wikipedia.org/wiki/Soul_Train

<https://www.youtube.com/watch?v=JOyAG2uQC9g>

<https://www.youtube.com/watch?v=3jZqC2gng-g>

Buscad información sobre los siguientes elementos:

- Entorno socioeconómico de la comunidad afroamericana y latina.
- Contexto político del momento.
- Movimiento *hippie* y guerra de Vietnam.
- ¿Se puede hablar del fenómeno *Soul Train*? ¿Cuál creéis que es el secreto de su éxito prolongado?

Después del espectáculo – Actividad 5 on line_ Soul Train

Competencias: #artística #lingüística #tecnología

- Mostrar hábitos de percepción reflexiva y abierta de la realidad audiovisual del entorno cultural cercano y de todas partes.
- Valorar con respeto y sentido crítico las diversas producciones artísticas en su funcionalidad y en su contexto sociocultural.
- Saber comunicar el conocimiento artístico como medio de cohesión y participación de acción prosocial.
- Incorporar las herramientas tecnológicas en la búsqueda de conocimiento con rigor documental y criterio artístico.

Contenidos

- Hacemos dinámicas en el aula. Visionamos un programa de animación televisivo, percibiendo todos los detalles audiovisuales de la época y situándolos en la sociedad de su tiempo.
- Reflexionemos con sentido crítico sobre el audiovisual y la búsqueda de contenidos relacionados que hemos hecho.
- Pensamos cómo hay que comunicar la expresión artística más genuina a través de los medios de comunicación y las redes de forma constructiva y con sentimiento de colectividad.

Después del espectáculo – Actividad 5 on line_ Soul Train

<i>Material</i>	Ordenador conectado a la red, utilizando la plataforma virtual del centro educativo, un navegador y el canal de <i>youtube</i> .
<i>Metodología</i>	<p>Este ejercicio es necesario que sea supervisado a nivel de veracidad documental. Es necesario que todos los datos y hechos sean reales y contrastados.</p> <p>Visionado de los vídeos sobre el programa de televisión Soul Train. Comentario de las características generales.</p> <p>Trabajo de investigación siguiendo las pautas. Posterior análisis crítico relacionando el programa televisivo con su contexto sociopolítico. Reflexión sobre el éxito y durabilidad en el tiempo del programa.</p>
<i>Agrupamiento</i>	Individual y/o en grupo.

Después del espectáculo – Actividad 6* editable_ **Proyectamos danza urbana*

Ahora, con todo lo que hemos aprendido, nos agruparemos de forma espontánea y realizaremos un **trabajo proyectual** sobre algún estilo de **danza urbana**.

- Debemos tener en cuenta todos los conceptos fundamentales como el **ritmo** de la **música**, la **gestualidad**, los **movimientos creativos**, etc.
- También la **estética** del estilo, la **actitud** a la hora de bailar, nuestra **expresividad**...
- La **coreografía** y la puesta en escena, incluidas las **posiciones o desplazamientos** en el espacio.
- **Diseñad** el espectáculo y elegid el espacio donde bailaréis, la iluminación, elementos escenográficos, etc.
- **Improvisad, ensayad** y repetid la coreografía tantas veces como sea necesario para poder mostrarla al resto del grupo.

¡La experiencia debe ser como una fiesta!

Después del espectáculo – Actividad 6* editable_ **Proyectamos danza urbana*

Competencias: #artística #entorno #tecnología

- Componer producciones artísticas con coherencia y conocimiento de los lenguajes propios y su técnica
- Experimentar e improvisar a partir de una pauta concreta.
- Desarrollar un proyecto artístico en toda su dimensión.
- Disfrutar de las experiencias de creación artística como fuente de enriquecimiento personal y colectivo.

Contenidos

- Trabajamos la proyectación de una producción artística de danza urbana, diseño, producción y presentación.
- Con esta actividad creativa y experimental, buscamos la expresividad personal y la identificación de grupo.
- Aprendemos a realizar una producción artística en todas sus dimensiones, de manera intuitiva, acercándonos a la profesionalidad.

Después del espectáculo – Actividad 6* editable_ **Proyectamos danza urbana*

Material

Ordenador conectado a la red, utilizando la plataforma virtual del centro educativo.

Metodología

Trabajo de creación y experimentación sobre cómo hacer una producción artística concreta basada en la temática del espectáculo.

Agrupamiento

Trabajo de grupo, con trabajo personalizado dentro del mismo grupo.

O bien, trabajo individual dentro de un pequeño grupo.

Webgrafía

La compañía y el espectáculo

<https://www.transmissionsdansa.com> - Guille Vidal-Ribas y Javi Casado. Transmissions danza. “Conferencia bailada sobre danzas urbanas”.
Barcelona. 2017-2023 —21/03/2023

<https://youtu.be/BZIAquFbRHo> - Transmissions danza. “Conferencia bailada sobre danzas urbanas (*Teaser*)”. 15/07/2019.
www.youtube.com —21/03/2023

Soul Train

<https://bit.ly/2UkmDVS> - “Soul Train”. Wikipedia. 01/04/2021. www.wikipedia.org —21/03/2023

<https://youtu.be/JOyAG2uQC9g> - “The Best Of Soul Train Volume 1 DVD”. MAC STUFF. 26/06/2017. www.youtube.com —21/03/2023

<https://youtu.be/JOyAG2uQC9g> - “The Best Of Soul Train Vol 2 Bill Withers,Commodores,Curtis Mayfield,James Brown And More”.
dickson rodriguez. 02/03/2018. www.youtube.com —21/03/2023

-Transmissions

*CONFERENCIA BAILADA
SOBRE DANZAS URBANAS*

www.transmissionsdansa.com

transmissions.dansa@gmail.com

IG: @transmissions.dansa