

BLOWING

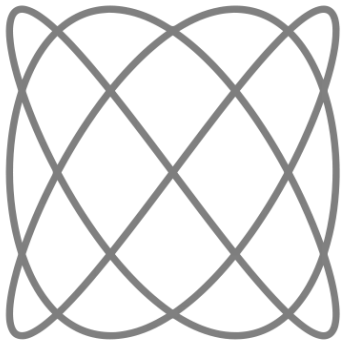
Dossier pedagògic

Espectacle de Dansa, Teatre, Música i Interacció Multimèdia
Public objectiu 5 - 12 anys

Una creació de Múcab Dans + Toni Mira

Índex

La companyia	3
Introducció	4
Inspiració	4
Sinopsi	5
Fitxa artística	6
Protagonistes	7
_La Dansa	7
_La Música en directe	8
_La Tecnologia i Multimèdia en temps real	8
_El Teatre gestual/visual	10
_La il·luminació	10
_La Interacció amb el públic	10
_L'Emoció	10
Objectius específics	11
_Objectius generals	11
_Objectius específics	11
Activitats a realitzar a l'aula	12
_Explorem la dansa	12
_Vivim la Dansa	14
_Parlem de Música	16
_Ballem amb objectes	17
_Parlem del vent	17
_Parlem dels desitjos	22

MÚCAB DANS

La companyia

Múcab Dans, som una companyia de dansa, amb base entre Barcelona i Girona. Vam néixer amb la idea de crear espectacles pluridisciplinars, combinant les arts escèniques i les visuals, per trobar un llenguatge propi en els nostres treballs amb l'objectiu de fer arribar, al gran públic, el llenguatge del moviment.

Plantegem les nostres creacions tenint en compte la sensibilitat i experiència del públic general para apropar-lo a una disciplina artística, la dansa, sentida llunyana moltes vegades per ell.

Treballem amb les noves tecnologies i la multimèdia com element escenogràfic interactiu, sense abusar-ne, per donar una nova dimensió escènica, sempre al servei de la dramàtúrgia i la coreografia, en la recerca d'una nova visió de la dansa i en la manera d'explicar coses.

Irina Martinez(ballarina/coreògrafa) i **Joan Laporta** (músic/programador multimèdia) són els fundadors de la companyia Múcab Dans, amb més de 15 anys d'experiència professional en el sector de les Arts Escèniques.

La voluntat de fer espectacles de dansa per públic familiar és per apropar la dansa als infants, i als adults, amb l'objectiu de poder entendre la dansa i el moviment com a canal de comunicació i expressió, d'una manera propera, divertida, i amena.

Familiaritzant-se amb aquest llenguatge des de ben petits pensem que és el camí per tenir futurs espectadors entenedors, conscients, crítics i sensibilitzats amb aquest llenguatge, amb les artes escèniques, i amb l'art en general.

L'experiència ens ha ensenyat que els petits connecten amb la dansa des del minut 0. El moviment és el nostre primer canal de comunicació, d'experimentació i d'aprenentatge. Descubrim i ens connectem al món a través del cos.

Per això que no podem, ni volem, deixar perdre aquesta capacitat i sensibilitat, que sovint veiem que en el món adult es perd.

Creiem que és important que els infants puguin viure tant com puguin la dansa en totes les seves formes (des del joc i la vivència, com a espectadors, ..).

Introducció

Blowing és un espectacle pluridisciplinar on hi barregem diferents disciplines artístiques que es poden treballar a l'aula, en funció de les edats dels infants.

A **Blowing** treballem amb la dansa, la música en directe, interacció multimèdia (escenes on el visual es genera en temps real a partir del moviment dels intèrprets/ballarins amb els seu cos), el teatre gestual, manipulació d'objectes, entre d'altres.

El fet de treballar amb diferents disciplines, sota el nostre parer, enriqueix molt l'escena ja que la paleta de colors, i possibilitats escèniques, són molt més àmplies. Tanmateix, alhora de poder treballar l'espectacle a l'aula, permet treballar diferents temàtiques a nivell pedagògic.

Blowing ens permetrà endinsar-nos en el moviment, l'expressió corporal, la psicomotricitat, la música, la plàstica, la ciència, els valors... En aquest dossier us oferim diferents propostes per a diferents edats, per treballar amb els infants abans i/o després de veure l'espectacle.

Inspiració

El vent com a mitjà de transport, com a generador de moviment, com a instrument musical, com a medi global de comunicació que tot ho connecta, ..

Vent capaç de moure boscos, de construir ones que travessen oceans, de dibuixar en els núvols. Vent que acaricia la pell, que provoca emocions, que reparteix desitjos.

Vent que empeny vaixells de vela, que fa volar estels i girar molins.

La recerca en el vent ens portà fins la flor del **dent de lleó** que fou l'element que ens va ajudar a cosir la dramaturgia d'aquest espectacle.

Qui no ha bufat un dent de lleó i ha demanat un desig? Les seves llavors flueixen a través del vent, en un preciós espectacle visual, per escampar-se arreu.

Quan les seves fulles del dent de lleó espanseixen, apareix la seva màgia. El capçal de la flor s'obre i mostra les espores preparades per **iniciar el seu viatge tot just els hi arriba una ràfega de vent i començar a complir els desitjos que els encarreguen.**

Sinopsis

Ara mateix, en el món, en aquest precís moment, deuen estar volant milions i milions de desitjos que volen fer-se realitat. Demanem desitjos de moltes maneres diferents; bufant les espelmes el dia del nostre aniversari, veient passar un estel fugaç, bufant una pestanya, tirant una moneda a un pou o bufant una flor de dent de lleó.

Desitgem moltes coses, en molts moments la nostra vida, però.. on van a parar aquests desitjos? Es compleixen? Qui els fa possibles?

A **'Blowing'** viurem el viatge d'una petita espora que té una missió, complir el desig de la Yuri. Un viatge a través del vent, ple d'aventures i situacions en les que trobarem les respostes a totes aquestes preguntes.. o no!

Un espectacle visual, poètic i innovador, on la dansa, la música en directe i la tecnologia ens convidaran a volar per un món fantàstic, màgic i absurd.

Fitxa artística

Dramatúrgia
Direcció Artística
Coreografia
Composició Musical

Ballarins
Músic/Actor

Disseny de llums
Disseny de vídeo
Il·lustrador
Disseny de interactius
Disseny de vestuari
Disseny de escenografia

Fotografia
Producció
Cap tècnic

Amb la col·laboració de:

Múcab Dans + Toni Mira
Toni Mira
Irina Martínez
Dani Campos

Irina Martínez + Guille Vidal-Ribas
Joan Laporta

Quico Gutiérrez
Francesc Isern
Albert Arrayás
Antonio Vera
Elisa Echegaray
Santi Cabús

Maria Jou
Silvia Lorente
Ramses Moraleda

Fabra i Coats, fàbrica de creació
Can Gasol de Mataró
Espai Maragall de Gavà
SAT! Teatre de Barcelona
Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya

Protagonistes

La Dansa

La **Dansa** és la principal disciplina de la companyia. Utilitzem diferents estils segons les necessitats de les escenes: dansa contemporània, hip hop, neoclàssica, ...
El treball de moviment és plàstic i visual, amb tocs d'humor i dosis d'interpretació.

Imatge d'assaig de l'escena MOLINS DE VENT on veiem a la ballarina interpreta un molí.

La Música en directe

Com ja és habitual en nostres produccions, incorporem la **Música en directe** com a personatge actiu en escena. Un personatge més del muntatge que s'expressa a través del seu instrument musical, en aquest cas la trompeta.

Imatge de l'escena EL BOSCO on veiem el personatge del Vent tocant la trompeta en directe

La Tecnologia i Multimèdia en temps real

L'ús de la **Multimèdia en temps real**, és un tret diferencial de la companyia; a partir del treball amb càmeres infraroges, es generen escenografies vives que reaccionen amb el moviment dels cossos dels intèrprets.

En aquesta creació incorporen també elements electrònics per sorprendre al públic i dotar algunes escenes de moments únics: dos **Patins elèctrics** que permetran "volar" sobre l'escenari.

Imatge de l'escena PARAIGÜES on projectem una pluja interactiva que col·lisiona en temps real sobre els paraigües.

Imatge d'assaig, de l'escena DUO-ESPORES, en la qual els ballarins interpreten un pas a dos sobre patins elèctrics, donant la sensació de volar.

Tot i treballar amb l'última tecnologia, aconseguim mantenir l'equilibri entre la modernitat i allò artesanal. El repte és trobar la calidesa, la màgia i la poètica en tota aquesta complexitat tecnològica, fent-la invisible, i poder-la barrejar amb elements senzills i quotidians.

El Teatre gestual/visual

El ritme, el silenci, la mirada, el gest,.. són elements imprescindibles per donar sentit a cadascuna de les escenes, per cuidar cada moment, moltes vegades oblidats i que, al final, són imprescindibles per transmetre el què es pretén.

La il·luminació

Es treballa com un element escenogràfic i narratiu per a reforçar el moviment; la sincronització d'aquest amb la llum i el color defineix un marc més elaborat i específic tan en l'espai com en les emocions a transmetre.

La Interacció amb el públic

Trencar la quarta paret perquè el **públic participi de manera directa** sobre alguna escena també és un recurs que ens agrada molt a la companyia Múcab Dans. Passen de ser espectadors passius a participar activament, generant una sensació d'integració i d'empatia, convertint-se en una proposta més vivencial i propera per a ells.

L'Emoció

L'**Emoció** és un element indispensable en les creacions de la companyia Múcab Dans. Ja sigui en la creació d'espectacles, de tallers o en instal·lacions interactives, sempre busquen arribar a la sensibilitat de l'espectador .

A Blowing, també és un valor que tenim en compte, a partir d'una acció que tots hem fet moltes vegades (*bufant una flor de dent de lleó i demanant un desig*) Acompanyarem a la protagonista en les seves aventures fins a aconseguir, o no, el seu objectiu.

Imatge d'assaig, de l'escena ESTELS, en la que provoquem a l'imaginari del públic a visualitzar el vol dels estels a partir d'un joc de 6 cordes.

Objectius

Objectius generals

- Entendre, valorar i viure la dansa, i la música, com una forma d'expressió i comunicació
- Conèixer i valorar el propi cos, el seu moviment, la seva expressió i les capacitats comunicatives
- La creació de nous públics de dansa, música i teatre, i l'educació en la sensibilitat artística
- Crear públic crític i amb criteri personal
- Oferir als infants una proposta artística poc habitual
- Estimular la fantasia dels petits espectadors jugant des de l'imaginari
- Reforçar les activitats culturals
- Respectar als intèrprets i als companys

Objectius específics

- Fer visibles les possibilitats expressives de la dansa, la música i la multimèdia
- Deixar espai per l'espontaneïtat en un espectacle en viu
- Explorar nous formats de dansa
- La imaginació
- Conèixer les capacitats físiques del vent
- Conèixer els instruments de vent
- Treballar valors com: esforç, generositat, confiança, superació i responsabilitat
- Visionar la tecnologia d'una manera creativa

Activitats a realitzar a l'aula

abans i/o després de veure la funció

Explorem la dansa_!

Què és la dansa?

Podem parlar amb els alumnes de què creuen ells que és la dansa. Si els agrada ballar, si han vist algun espectacle de dansa. Parlar dels diferents estils de dansa. Quins professionals participen en un espectacle de dansa (ballarins/es, coreògraf, vestuari, il·luminador, escenògraf, músics,..)

A continuació us deixem algunes imatges on podeu veure el diferents estils de dansa.

Dansa Clàssica

Dances Urbanes

Dansa Contemporània

Vivim la Dansa!_

És interessant fer un treball d'expressió corporal, ja que facilita l'expressió del món intern/emocional dels infants.

Els nens i nenes encara no són éssers de llenguatge verbal, el seu llenguatge és el cos.

Creiem en la importància del moviment, de l'expressió emocional l'acció. És per això que proposem, tan abans com després de veure l'espectacle, fer un treball d'expressió corporal a l'aula.

!_Activitat 1

Expresar-se amb els cos, amb o sense música, permet a l'infant, a l'adolescent o a l'adult, un major reconeixement de si mateix. Al mateix temps ens permet exterioritzar angoixes, pors, bloquejos, alegries, eufòries, alliberar tensions...

Podem treballar per començar les diferents parts del cos, per separat, i explorem què podem fer. Per exemple:

Mans: els dits, els canells, ..

Braços: doblegats, estirats, colzes, espatlles..

Cap: rotacions, davant, darrera, costat, la cara, els ulls, la boca l'expressió,

Tronc: la panxa, el pit..

Cames: genolls

Peus: dits, turmells, rotacions...

!_Activitat 2

Seguim explorant amb el nostre cos (podem fer servir música o no).

Com et mouries si..

.. fossis una espora? (p.e. moviment pesat, lleuger, recte, trencat, rodó, dur, suau...)

.. fossis el vent?

.. fossis el foc?

.. fossis un molí?

.. fossis un estel?

.. fossis el mar?

!_Activitat 3

Ara podem explorar diferents disciplines de dansa.

Proposarem diferents estils de música i les ballarem observant quin tipus de moviment fem servir.

Podem fer servir una peça de música clàssica, una de jazz, una de pop, una de funk, un hip-hop, una sardana, un rock, una africana, ...

Si voleu, després de fer aquest exercici, podem visionar vídeos de diferents estils de dansa. Podem comentar el què veuen amb el què han fet ells/es.

Quin estil els/les agrada més i amb quin s'han sentit més còmodes?

Us proposem uns vídeos de diferents estils de dansa que podeu complementar al vostre gust.

Dansa Clàssica

<https://www.youtube.com/watch?v=Xd2nTXsivHs>

Dansa Neoclàssica

<https://www.youtube.com/watch?v=eqmP1LTs1HQ>

Dansa Contemporània

<https://www.youtube.com/watch?v=GhTQ86gY3qk>

Dansa Urbana

https://www.youtube.com/watch?v=0-vSTF_qmQ0

Dansa Africana

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

Dansa tradicional catalana

https://www.youtube.com/watch?v=AKirU_LycB4

Claqué

<https://www.youtube.com/watch?v=fNKRm6H-qOU>

Flamenc

<https://www.youtube.com/watch?v=2PtpbayiqQU>

Dansa-Jazz

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

Parlem de la música!_

!_Activitat 1

Quins tipus d'instrument de vent coneixeu?

Quins estils de música coneixeu?

Amb quin estil musical us sentiu més identificats i per què?

Quina música és la que us agrada més per ballar?

Clàssica, pop, reggae, funk, rock, ska, tradicional, de percussió...

!_Activitat 2

Proposem diferents estats d'ànim o accions als alumnes. Hem de buscar diferents músiques que hi puguin encaixar. Per exemple:

- Si volem estar tranquils quina música podem escoltaríem?

(Escoltem la música que escollida per fer una estona de relaxació i valorem si ha funcionat o no.)

- Si ens volem animar, quina música podem fer servir? (repetim l'escolta i valorem)

- (proposem altres estats d'ànim o accions i intentem associar-hi una música)

!_Activitat 3 (Després de l'espectacle)

Quin instrument apareix a l'espectacle?

Quin personatge representa la trompeta?

Coneixeu altres instruments de vent?

Sabeu diferenciar els instruments de vent-fusta dels de vent-metall?

Ballem amb objectes!_

!_Activitat 1

Us proposem que feu diferents improvisacions amb diversos objectes (petits grans, lleugers, pesats, ..), i amb diferents músiques. Després valorem i parlarem de l'experiència viscuda.

Prefereixen ballar amb objectes o sense?

Quin tipus de moviment treuen amb els diferents objectes?

Com se senten més còmodes?

Els ajuda l'objecte a moure's o els paralitza?

Altres objectes que us suggerim, per exemple:

(valoreu vosaltres en funció del què tingueu a l'abast, del vostre espai i de les edats dels vostres infants).

Mocadors, teles de diferents tampanyes i textures

Plàstics, bosses de la compra, d'escombraries, plàstic de pintor

Paraigües

Barrets

Pilotes de diferents tamanys

Llençols

Parlem del vent!_

!_Activitat 1

Per veure quina idea tenen els infants sobre què és el vent, podem començar preguntant:
Què és el vent?

Qualsevol dia que faci vent podem observar-lo (des del pati, pel carrer, des de la finestra de l'aula, des de casa..) i preguntem a l'aula com podem saber si avui fa vent.

Observem:

El moviment de les branques i fulles dels arbres, arbustos...

El fum sortint d'alguna xemeneia

El tendal d'una botiga

El moviment d'alguna bandera

El moviment de la roba que portem o de la gent que passa

El moviment de la roba estesa

El moviment dels cabells

El moviment de la sorra de terra

!! En aquest moment podem recordar l'escena de LA CIUTAT de l'espectacle, on veiem com actua el vent a la ciutat.

!_Activitat 2 (Després de l'espectacle)

Podem seguir parlant de les conseqüències que provoca el vent. De vegades són positives (reproducció vegetal, energia que mou els molins, medi de transport...) i altres vegades són negatives (erosió, avivar el foc en un incendi, destrucció).

Seguim relacionant les conseqüències del vent amb l'espectacle.

Mostrem imatges de diferents escenes de l'espectacle i el preguntem:

Imatge de l'escena CIUTAT on el Vent fa la guitza al vianants.

- Quines escenes creieu que el vent actua de manera positiva i per què?
- Quines escenes creieu que el vent actua de manera negativa i per què?
- Quines escenes creieu que el vent actua de manera empipadora i per què?
- Qui necessita sempre l'ajuda del vent durant l'espectacle?
- Què passa quan el vent s'atura a l'espectacle?

Imatge de l'escena CIUTAT on el Vent fa la guitza al vianants.

Imatge de l'escena CIUTAT on el Vent fa la guitza al vianants.

Imatge de l'escena REGATA on el Vent fa navegar als vaixells de vela.

Imatge de l'escena FOC-VENT on el Vent fa créixer al Foc.

!_Activitat 3

Seguim parlant del moviment del vent i la seva intensitat.

Us proposem una activitat on els infants recreïn situacions relacionades amb el vent i que relacionin els seus moviments amb la intensitat o la direcció del vent.

Utilitzarem melodies suggeridores i proposarem als infants que ballin representant els diferents tipus de vent. Per exemple:

- Vent suau i agradable (que traslladen llavors que es converteixen en noves plantes, que fan volar estels, que ajuden a navegar vaixells, ...)
- Brisa (gairebé no es percep però ajuda a passar la calor quan a fa molta xafogor)
- Tempesta forta (que sacseja arbres, vaixells, que provoca grans onades, ...)
- Vent empipador (que aixeca faldilles, despentina els cabells, fa volar barrets, colpeja portes i finestres, ...)
- Vent amb pluja (sonors, udoladors)

!_Activitat 4

Un altra activitat pot ser, maneres de produir “vent” ja sigui amb el propi cos o bé amb diferents objectes. Per exemple:

- Bufant
- Movent-nos, sacsejant les mans, el cap...
- Amb l'ajuda d'un cartró, d'un ventall, ...

!_Activitat 5

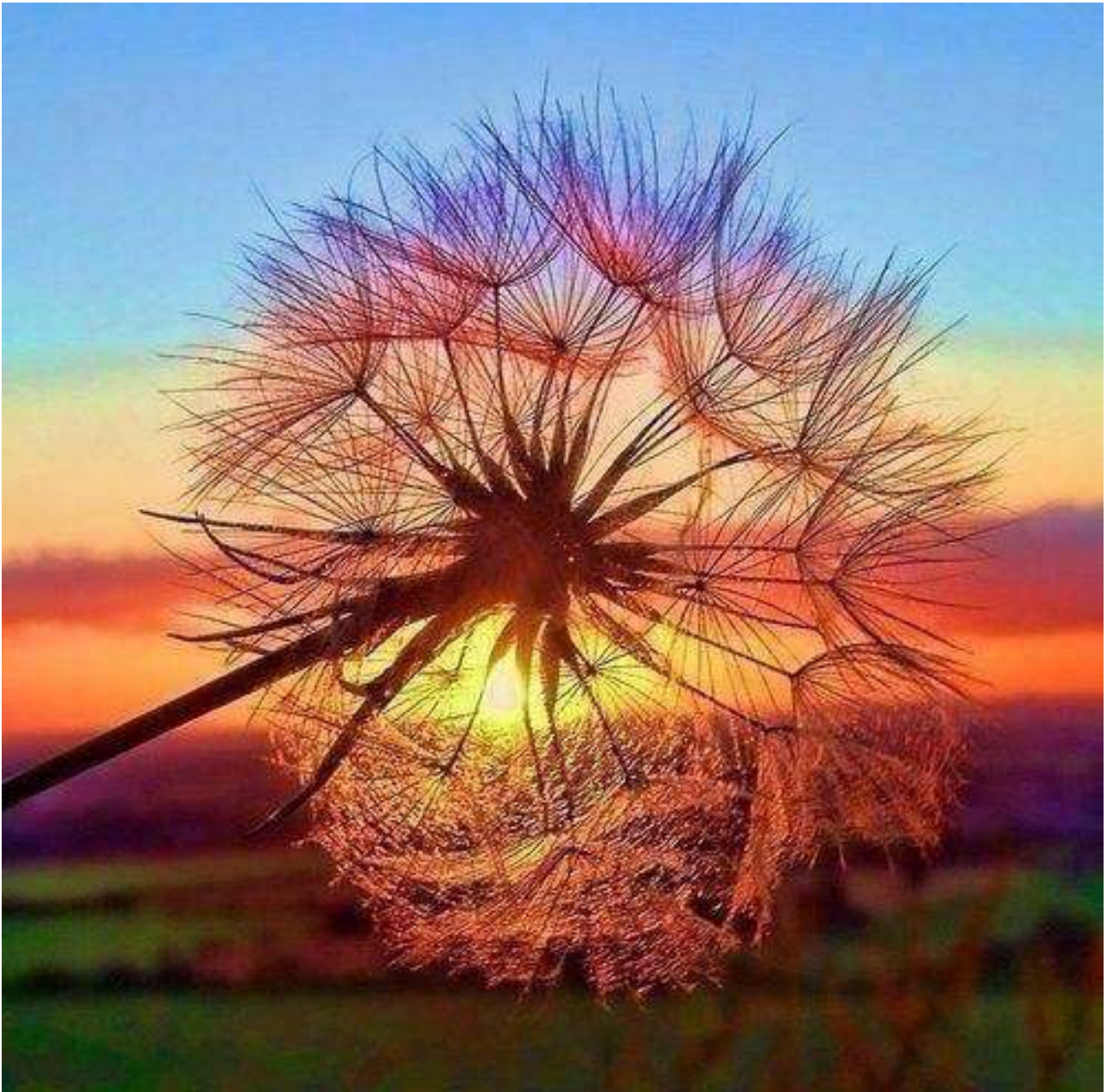
Seguim representant amb el cos situacions on fem servir el vent/aire a la vida quotidiana. D'un en un podem representar una acció i la resta del grup l'ha d'encertar. Per exemple:

- Bufar pestanya per demanar desig
- Bufar espelmes d'aniversari
- Bufar una sopa molt calenta
- Ventar el foc
- Fer bombolles de sabó
- Inflar un globus
- Assecar-nos el cabell
- Girar com un ventilador
- Manxar per inflar una roda
- Jugar amb molinets de vent
- Xiular
- Cantar

!! Depenent de les edats dels infants també podem parlar dels molins de vent, quina funció tenen, de l'energia que generen, com afecta el vent sobre aquests.

!! També podem parlar de la rosa dels vents i el diferents tipus de vents.

Parlem dels desitjos!_

!_Activitat 1

Parlem dels desitjos amb els infants, podem començar, preguntant:

- Heu demanat mai un desig?
- Quines maneres de demanar desitjos coneixeu?
(bufant espelmes, una pestanya, bufant una dent de lleó, tirant una moneda al pou font, ..)
- Què és un desig?
- Què esperem quan demanem un desig?
- Feu alguna cosa per intentar que es compleixi el desig que heu demanat o penseu que només demanant-lo ja es complirà?
- Quins desitjos podem demanar?

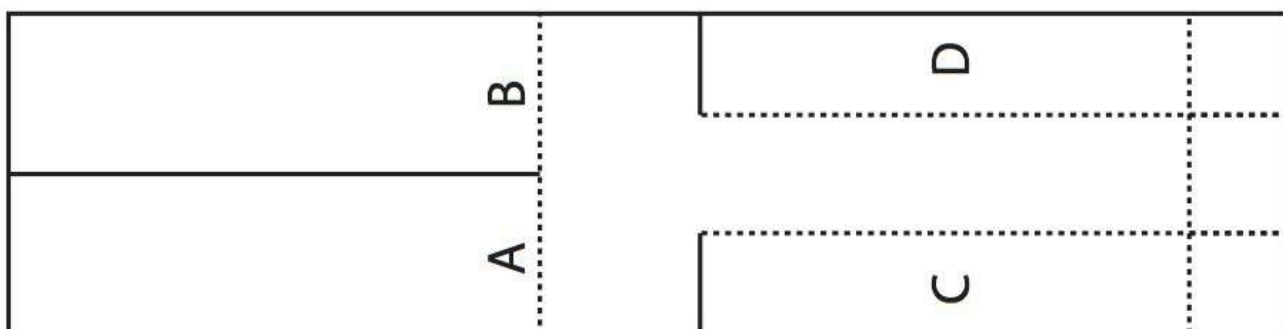
!_Activitat 2

Us proposem fer una espora de paper.

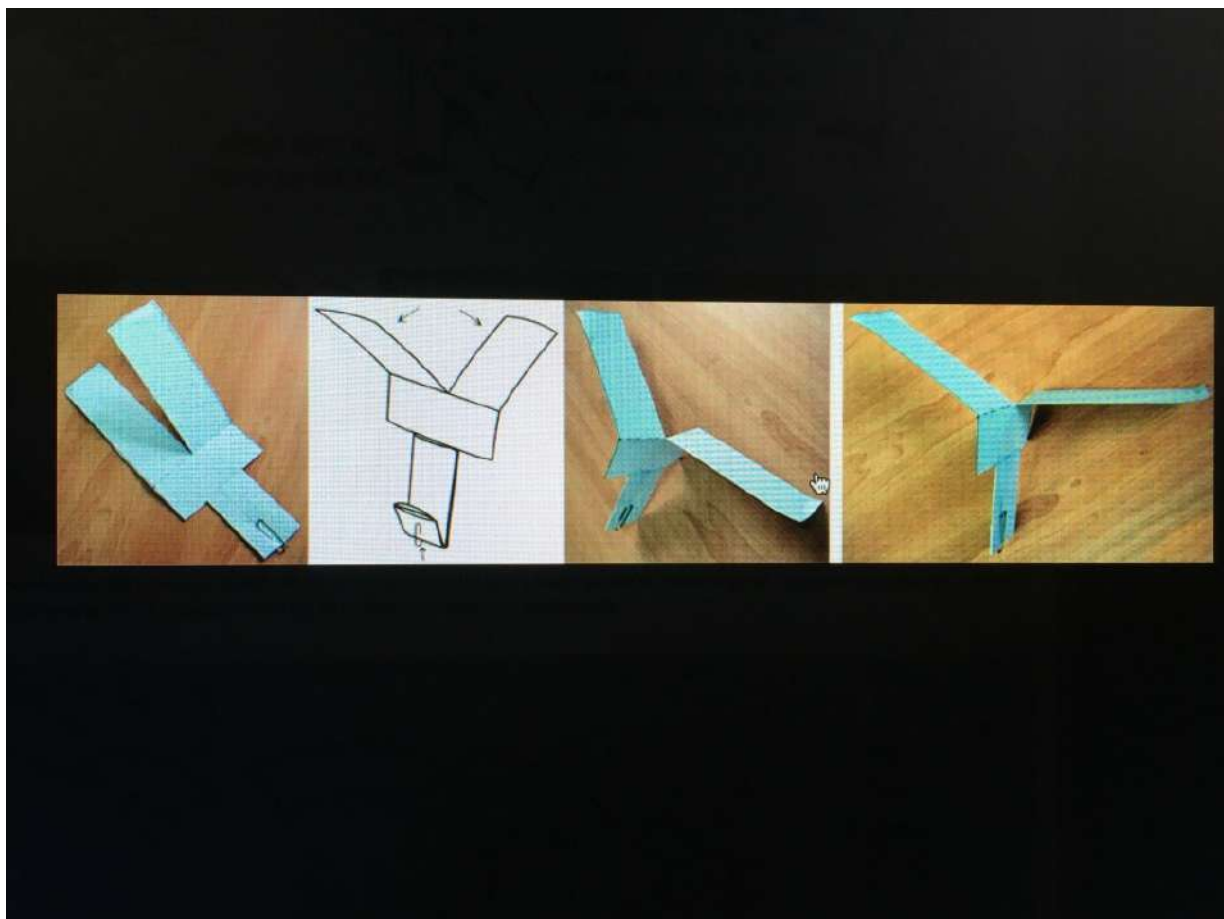
A continuació teniu una manera de fer-la però potser trobeu la vostra personal. Us proposem que la pinteu de colors i hi escriure un diseg.

Les podem fer volar i també podem penjar-les totes (amb els desitjos dels infants) en un espai del centre (en un arbre, al sostre, a la paret-mural, ..).

Durant el curs podem anar parlant de tant en tant sobre el desitjos demanats, si s'han complert o no, si poden fer quelcom perquè es compleixi, ..

!! Retalleu per les línies contínues i doblegueu per les línies discontinues.

!_Activitat 3 (Després de l'espectacle)

Per acabar les activitats que us proposem per acompanyar l'espectacle, podeu preguntar a l'aula:

- Sabeu quin desig ha demanat la Yuri, la nena de l'espectacle, a l'Esporeta?
- Creieu que s'ha complert?
- Quin missatge penseu que li dóna l'Esporeta a la Yuri?
- Quin és l'objectiu de l'Esporeta durant l'espectacle?
- Qui ajuda a l'Esporeta durant tot el viatge?

GRÀCIES!

Companyia Múcab Dans
www.mucabdans.info