

DanceAbility International Kit de Prensa

Misión de la Compañía “DanceAbility International”

La misión de DanceAbility International es promover el desarrollo de la danza contemporánea cultivando un espacio común para la expresión creativa de todas las personas, sin importar sus habilidades, situación económica, edad, o raza.

DAI está liderando en el área de la danza contemporánea utilizando una metodología participativa que invita a las personas con cualquier tipo de discapacidad a integrarse con otras personas y a participar con ellos en coreografías y presentaciones en programas educativos. El trabajo de DAI ayuda a disminuir los prejuicios y las ideas equivocadas o mal entendidos sobre la diversidad en el campo de la danza, y su extensión en la sociedad.

Fundada en 1979, DanceAbility International, ha desarrollado una fuerza pionera en el campo de la danza contemporánea presentándose en 18 países, para miles de niños y adultos. El Director Artístico Alito Alessi se ha ganado, entre otros honores por su trabajo, la beca “Guggenheim” y Premios de la Dotación Nacional para las Artes.

¿Qué es DanceAbility?

“DanceAbility” es una metodología única de la danza fundada en 1987 por Alito Alessi y Karen Nelson, y ha estado bajo la dirección exclusiva de Alito

desde 1989. “DanceAbility” utiliza la danza improvisada para promover la expresión artística y su exploración entre las personas con y sin discapacidades.

A través de la experimentación de movimientos, los mal entendidos o prejuicios que las personas con a sin discapacidades pueden tener de sí mismos son extraídos. Los cursos de habilidad para bailar proveen una atmósfera que ayuda a cambiar las actitudes, además de ayudar a las personas en el aprendizaje por medio de la belleza y a disfrutar de la comunicación por medio del movimiento.

Las metas fundamentales de “DanceAbility” son:

- desarrollar un proceso de trabajo donde las personas con o sin discapacidades y las personas de diversas culturas puedan estar juntas para la exploración artística y la construcción de la comunidad;
- ayudar a explorar y a suprimir ideas equivocadas y prejuicios entre la gente con o sin discapacidades;
- cultivar la diversidad cultural y artística a través de la realización de la danza, la comunicación, y la educación; y
- promover la evolución y la realización de la Nueva Danza.

El propósito de “DanceAbility” es el de cultivar una conciencia común de expresión creativa para todas las personas. El material es extraído del grupo presente y las situaciones que se dan no excluyen a ninguna persona. El método apoya la capacitación y el valor personal por medio de formas en las que todos y cada uno pueden participar y expresar abiertamente sus ideas creativas

respetando los límites de los demás. La base de la enseñanza “DanceAbility” es el seguimiento del interés y las energías propias de cada persona para aplicarlas al beneficio de su propia comunidad.

¿Qué dice la gente sobre “DanceAbility”?

“DanceAbility” ha ganado la aclamación internacional por sus contribuciones artísticas a la evolución de la danza contemporánea y por su capacidad única de cambiar las actitudes sobre la discapacidad. Esto es lo que está diciendo la gente:

“Alito Alessi es un pionero en el campo de la danza y de la discapacidad y tiene gran experiencia en esta área. Sus talleres intensivos fueron una revelación a todos los participantes, de una manera propia a cada uno de ellos. Alito ha comprobado que a través de “DanceAbility” las vidas de los individuos con discapacidades pueden ser mejoradas considerablemente y contribuir así a su integración. Todos los participantes del entrenamiento para profesores estaban profundamente agradecidos con él por compartir sus experiencias con ellos. La Embajada Americana en Holanda cree que su trabajo ya ha hecho diferencia entre diversos grupos con habilidades especiales y en varios países.”

-Embajada de los Estados Unidos en Holanda

“Creo que “DanceAbility” va más allá del movimiento y de la exploración del mismo, es para muchas personas la primera oportunidad de identificarse

consigo mismos, en sus propias condiciones, y poder ver que esta forma de danza, así como sus vidas, tiene muchas opciones y posibilidades.”

-Susan Sygall, Executive Directora, Mobility Internacional Estados Unidos.

“Vinimos con nuestros zapatos de deporte, nuestros bastones, nuestras sillas de ruedas, nuestros dos pies izquierdos, nuestros cuerpos que vemos como demasiado cortos, demasiado gordos, demasiado poca cosa - y nosotros bailamos. Por Dios, cada partícula sub-atómica de nosotros bailó de manera que nosotros no hubiésemos creído”.

-Bjo Ashwell, dancer with a disability (bailarín con discapacidad)

“Durante el taller formamos una comunidad de aprendizaje verdaderamente diversa dedicada a descubrir los misterios del movimiento.”

-Nancy Meltzoff, P.H.D., Teacher Training Participant (participante del entrenamiento para profesores)

“Su trabajo revela las actitudes paralizadas de la gente sin discapacidad hacia la gente con discapacidad”

-Australian reviewer

Los talleres de “DanceAbility”

Los talleres de “DanceAbility” varían de extensión dependiendo de las necesidades y de los intereses de los grupos y de las comunidades, van desde

una hora, a varios días o semanas. El taller para la certificación de profesores de “DanceAbility” tienen 4 semanas de duración, y una versión abreviada se puede enseñar en 6 días.

El taller de 3 días

Un taller de “DanceAbility” de 3 días incluye lo siguiente:

- Ejercicios de fundación introduciendo conceptos básicos de la improvisación del movimiento a personas de todas las capacidades/habilidades basadas en cosas que todos los participantes pueden hacer.
- Introducción al lenguaje específico del cuerpo de cada individuo
- cómo comunicarse sin palabras con un compañero
- cómo comunicarse sin palabras en un grupo grande
- trabajar en una dirección propia en grupos pequeños para hacer pequeñas escenas de baile
- incorporación de la “improvisación del contacto,” aprendiendo a improvisar a través del contacto físico
- opcional: una reunión previa para la orientación del taller (1 - 2 horas) con una demostración en video, abierta a los futuros participantes, al público en general y a organizaciones interesadas
- opcional: una presentación al público al final del taller en donde los participantes demuestran pequeñas escenas que ellos han preparado

y/o una demostración de algunas improvisaciones del grupo. Este evento se lleva a cabo generalmente en un gimnasio o en un estudio.

Una o dos semanas de cursos o talleres “DanceAbility”

Una o dos semanas de talleres o cursos “DanceAbility”, incluyen todos los componentes de los cursos de tres días con énfasis adicional en áreas de acuerdo al avance, basadas en el interés del grupo o de la comunidad. Las áreas de énfasis incluyen las siguientes:

- **Actos y Presentaciones:** los participantes se enfocaran en la preparación de presentaciones coreográficas formales en escena con o sin música en vivo, estas presentaciones se realizaran en un teatro para el público.
- **Desfiles por la calle:** los participantes se enfocaran en el diseño y coordinación de un desfile único y en vivo en la calle en un lugar público específico. Los desfiles por la calle que han seguido los estándares de “DanceAbility” han sido presentados en los siguientes lugares:

Estación de tren en Hanover, Alemania

Centro Comercial, Hanover, Alemania

“Duomo, The Galleria”, Teatro de Scala, Milan, Italia

“Museum Quarter”, Vienna, Austria

Teatro “Dampenstraller”, Bern, Suiza

“Street Market” (Mercado de la calle, plaza de mercado),

Bern, Suiza

Centro Ricoletta, Buenos Aires, Argentina

Sesc Centro Cultural, Sao Paulo, Brasil

Schio Solidale Cooperativa Sociale Onlus, Schio, Italia

<http://www.youtube.com/watch?v=IAA9bDE75M8>

<http://it.youtube.com/watch?v=IAA9bDE75M8>

“Center for Community Cultural Development” (centor para el desarrollo cultural comunitario), Wang Chi, Hong Kong

“TUFA” Instituto de Danza, Trier, Alemania

“FIDODA”, Rotterdam Centro Comercial, Rotterdam, Holanda

- **Cursos o talleres de demostraciones y presentaciones:** los participantes se enfocaron en la preparación de presentaciones informales de presentaciones cortas, escenas de baile creadas en el curso para el público.
- **Orientación hacia la enseñanza:** lo fundamental en este curso es el dar a los profesores, terapeutas, bailarines, a las personas con discapacidades y a las demás personas que participan en el curso, los conceptos sobre “DanceAbility” para la inmediata aplicación en su trabajo y en su comunidad.

“DanceAbility” Curso/taller certificado para profesores

4 semanas de curso con certificado para profesores incluye:

Primera semana: Introducción a “DanceAbility”

Los estudiantes aprenden a identificar las posibilidades físicas y los denominadores comunes para cada grupo nuevo con el que trabajen asegurándose de que ninguna persona este sola. Ellos aprenden a liderar la sección de ejercicios de “DanceAbility” la cual se puede llevar a cabo sin importar la diversidad del grupo. Por medio de diferentes ejercicios los estudiantes aprenden las consideraciones básicas para comunicarse, relacionarse y como actuar y hacer movimientos improvisados.

Segunda semana se enfoca en la integración de improvisación por contacto

En esta semana los estudiantes aprenden sobre contacto improvisado y exploran los siguientes conceptos: Balanceo, uso del momento, proveimiento de estructuras para tomar peso, aprenden como dar y recibir peso, balance contorneado, relajación y acoplamiento en el trabajo y cuidado físico del cuerpo. Los estudiantes continúan ahondando su entendimiento y conocimiento del no aislamiento y la inclusión y el movimiento comunicándose por medio de la discusión y las estructuras improvisadas.

Tercera semana: se enfoca en la colaboración artística y las “variaciones en el equipo”

Durante esta semana los estudiantes aprenden como adaptar sus planes de clase y estilos de enseñanza dependiendo de las características específicas de los participantes, como ceguera, sordera, y edad. Los estudiantes-profesores también aprenden a animar a sus estudiantes permitiendo que los grupos pequeños se colaboren mutuamente y creen sus propias escenas de presentación. Los estudiantes-profesores aprenden como enseñar, evaluar y dar sus opiniones sobre la coreografía y las presentaciones de formas.

Cuarta semana: se enfoca en la interacción de materiales y claves prácticas para la enseñanza

En esta última semana los estudiantes-profesores aprenden recetas para la combinación de diferentes tipos de cursos de “DanceAbility” incluyendo como preparar diferentes tipos y tiempo de los cursos para los diferentes grupos de interés y la adaptación de los mismos de acuerdo a las necesidades. El público en general es invitado a uno o dos días de clase en los que los estudiantes - profesores diseñan grupos de enseñanza. Se les da a los estudiantes-profesores evaluación y opiniones sobre su plan de clase antes de ser enseñado. Después ellos reciben la evaluación de sus estudiantes y su profesor. Nosotros también diseñamos presentaciones en desfiles y presentaciones demostrativas para el público en general en uno de los últimos días de clase.

Cursos o talleres “DanceAbility” certificados para profesores se han llevado a cabo en los siguientes lugares:

- 2007 - Vienna, Austria, en Vienna Festival International de Danza
Producido por “Impulstanz ”
- 2006 - Vienna, Austria, at Vienna Festival International de Danza
Producido por: “Vera Rebl and Impulstanz ”
- 2005 - Eugene, Oregon
Productor: JFDC
- 2004 - Eugene, Oregon
Productor: JFDC
- 2003 - Trier, Alemania
Productor: Maja Hehlen
- 2002 - Utrecht, Holanda
Productor: Petra Zingel

- 2001 - Rho/Milan, Italia
Productor - Laura Banfi
- 1999 - Eugene, Oregon
Productor: JFDC

Buenos Aires, Argentina - Gabi Guebel

Biografía del Director Artístico

Alito Alessi es el director artístico de Joint Forces Dance Co. (JFDC) y el fundador de “DanceAbility” o habilidad para bailar. “DanceAbility” es un método de danza combinado para personas con o sin discapacidades que quieran compartir, explorar y crear movimientos y danza. En los últimos 20 años, Alessi ha participado en el desarrollo y evolución de la danza contemporánea y es internacionalmente conocido como el profesor pionero y coreógrafo en áreas como la improvisación por contacto, la danza y las discapacidades.

Alessi fue seleccionado como “Fulbright Senior Specialist” (2007), recibió el premio del mejor coreógrafo del año en Hong Kong en 2006, en 2005 recibió una beca llamada “Guggenheim”, también la beca de los coreógrafos otorgada por la Compañía Americana de Dotación para las Artes (1992-1993 & 1995-1996) y de la Comisión de Artes de Oregon en 1991, así como también muchos otros reconocimientos, entre ellos OAC donaciones como Reconocimiento al Arte 2007. Bajo el liderazgo de Alessi la compañía JFDC fue premiada con el “Fentress Endowment Award” en el 2005, y con el “Nacional Endowment for the Arts Exemplary Grant” en 1991, por “DanceAbility”. “Joint Forces Dance Co. ha estado ubicada en la Universidad de Oregon, en el departamento de danzas desde 1992.

Alessi empezó entrenando profesores en “DanceAbility” en 1997. Él ha dirigido cursos certificados de “DanceAbility” para profesores en Eugene (Oregon), Buenos Aires, Milán, Ámsterdam, Trier (Alemania), y Viena (en el Festival Internacional de Danza de Viena, también conocido como “Impulstanz”). Más de 300 artistas de danza, personas con discapacidades, y también aquellos interesados en trabajar con personas discapacitadas, provenientes de 18 diferentes países han participado de los talleres de Capacitación de Profesores para *DanceAbility* en los sitios mencionados anteriormente. Muchos han continuado enseñando “DanceAbility” en sus comunidades. Alessi también les enseña a los profesores otras disciplinas, como por ejemplo; como hacer que sus clases sean más accesibles para las personas con discapacidades. Él continúa trabajando como consultor, profesor y coreógrafo con algunas compañías de danza que él mismo ayudó a crear o a empezar en más de siete países. Para enfatizar este trabajo se puede destacar los estudiantes de *DanceAbility* que hicieron una coreografía y la presentaron en la ceremonia de apertura en los Juegos Paraolímpicos en Torino, Italia en 2006.

Alessi también lidera cursos en improvisación por contacto, movimiento corporal y “DanceAbility” o habilidad de bailar y hace presentaciones con JFDC alrededor de Norte y Sur América, Europa y Asia; recibiendo reconocimientos tanto locales como nacionales e internacionales. Él ha coreografiado escenas, presentado o enseñado en el Festival de Kennedy Center, en el Governor’s Arts Awards en Eugene, en “Artquake” en Portland, y en muchos otros festivales, escuelas, universidades y otros eventos y lugares alrededor del mundo, incluyendo: “Dance Umbrella” (danza de la sombrilla) en Boston, “Jacob’s Pillow” (la almohada de Jacobo) en Estados Unidos, el Festival Internacional de Danza en Viena, el Festival Internacional de Nueva Danza en Brasilia (Brasil), el Festival de Danza llamado “Bern Tanz Tage” en Alemania, “Festival of Freaks” en Suiza y “Contact Arte en Italia. Institutos incluyen: la Academia de Danza, escuela de sordos de Nuevo México, el nuevo laboratorio de danzas de Miniápolis y “New Territories Performance Festival” en Escocia. Otras comisiones recientes hechas por Alessi para crear escenas de danza han sido completadas en el SESC en Sao Paulo, Brasil, Chemeketa Community College, Amsterrade en Holanda y el Teatro M.A.R.I.A. en Suiza.

Desde 1995, Alessi ha presentado en escuelas para adolescentes a miles de niños con un compañero de danza en una silla de ruedas. Estas presentaciones educan a los niños en temas como las artes y el potencial de las personas con discapacidades. Otra forma en la que él obtiene un público único es en las presentaciones en los desfiles por la calle. Estas presentaciones públicas con personas con y sin discapacidades se han llevado a cabo en “Doumo and the Galleria” en Milan (Italia), en Wan Chai (Hong Kong), en “Museums Quarter” (Viena, Austria) y en muchos otros lugares alrededor del mundo incluyendo Eugene, Alemania, Brasil, y Holanda.

Desde 1982, Alessi ha producido el “Breitenbush Contact Improvisation Conference and Jam” el cual es el mayor evento de danza internacional. Él también ha producido más de 20 festivales de danza en Eugene y en otras ciudades en América, atrayendo y mostrando el trabajo de reconocidos bailarines locales e internacionales y bailarines artísticos con discapacidades.

Alessi ha supervisado la producción de dos documentales sobre su trabajo, el primero de ellos “Common Ground”; un video sobre cursos de “DanceAbility” el cual ganó “Silver Apple” (la manzana de plata) en el Festival Nacional Educativo de Video y Cine en 1991, y fue finalista en la Asociación del Festival Americano de video y Cine en 1991. El segundo video “All Bodies Speak” (todos los cuerpos hablan) se muestran escenas de baile con personas con y sin discapacidades. Sus trabajos escritos sobre danza han aparecido en revistas como “Contact Quarterly”. Alessi está escribiendo actualmente un libro sobre el método “DanceAbility”.

Nota de Alito Alessi

Soy Alito Alessi, el fundador de DanceAbility y el Director Artístico de Joint Forces Dance Company, con sede en Oregon, EE.UU. Les escribo para presentarles mi trabajo e invitarlos a asociarse y a compartir con nosotros, a fin de llevar nuestro singular e inspirador programa para personas con discapacidades a su país.

Además de coordinar los seminarios, mi compañía de danza también reúne a bailarines con y sin discapacidades en espectáculos conjuntos de coreografías premiadas y de aceptación pública. Nuestra misión es promover la evolución y los espectáculos de danza y cultivar una base común para la expresión artística de todas las personas sin tener en cuenta sus habilidades.

Mi compañía ha realizado sus espectáculos y seminarios por Europa y Asia, así como también en Brasil, Argentina, México y Uruguay. Una benefactora de Uruguay llamada Marisa de Leon le ha otorgado fondos a Joint Forces Dance Co., con el propósito de compartir el fortalecimiento y el método comunitario de construcción de la danza más ampliamente en América Latina.

Nuestra expectativa es asociarnos con más organizaciones en América Latina en los próximos años y nos gustaría entablar una comunicación estrecha sobre la organización de seminarios o espectáculos.

La duración para los seminarios es de 3 días (por ejemplo viernes, sábado, domingo), 5 días (por ejemplo de lunes a viernes), o 10 días (de lunes a viernes por 2 semanas consecutivas). Ejemplos de lugares donde he llevado adelante los seminarios incluye gimnasios en escuelas, estudios de danza, departamentos de danza en universidades, centros de recreación o de rehabilitación e instituciones que atienden a personas con discapacidades.

Estos seminarios siempre probaron ser inspiradores y ayudan a crear puentes entre las instituciones y la comunidad en sentido más amplio, entre artistas de la danza y personas sin experiencia en la danza, entre personas con y sin discapacidad y entre personas con discapacidad y sus asistentes o miembros del personal que los cuidan. Los proyectos DanceAbility generalmente funcionan mejor cuando maestros profesionales de la danza o artistas de la danza

colaboran con la institución en la organización de equipos o en la atención de las personas con discapacidad. Si no tienen comunicación directa con bailarines en su ciudad o región, nosotros podemos asistirlos para identificar estas personas en su región.

Gracias a la generosidad de Marisa, puedo ofrecer un honorario a personas u organizaciones que deseen ayudar a llevar a cabo un evento de DanceAbility en su comunidad y reducir significativamente los costos del proyecto.

Para conocer más sobre DanceAbility, por favor visiten nuestra página web en www.danceability.com. También, nos complace mandarles un DVD en forma gratuita acerca del trabajo y pueden pedir una copia por email. Por favor, también consideren de unirse a nuestra lista de correo.

También nos gustaría invitarlos a que se pongan en contacto con algunos de nuestros representantes en Latinoamérica que están dispuestos a contestar cualquier pregunta que quieran realizar:

- Florencia Martinelli en Montevideo, Uruguay: flore47@hotmail.com, 00 59824119129
- Leticia Penaloza en la Ciudad de México: tisholinga@yahoo.com, 00 525555897674
- Marina Gubbay en Buenos Aires, Argentina: (54-11) 4791-1143/4791-9624, 54911 5183 7314 cell
marinagubbay@arnet.com.ar / danzasinlimites@arnet.com.ar
- Leticia Sekito en Brasil: lsekito@hotmail.com, 11-38121718

Estoy comprometido a trabajar para una sociedad más inclusiva y donde los talentos singulares de cada persona sean expresados para el beneficio de todos. Con la esperanza de comunicarme con ustedes.

