Tercera etapa • Nº 65 • abril 2022

AMBIDEXTRO

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE MALABARISTAS

EJC EN 3CANTOS

CIRCO EN MADRID

EL CRECE CRECE

FOTO: KEKO TERÁN

DESDE 1994 HACIENDO LO QUE NOS GUSTA

Escuela de Circo **Carampa**

FOTO: KEKO TERÁN

CURSO PROFESIONAL • CURSOS REGULARES INTENSIVOS • CIRCO PARA NIÑ@S • CIRCO SOCIAL CREACIÓN • ESPECTÁCULOS • EVENTOS

Carampa
ESCUELA DE CIRCO

am

EM

inaem

EQUIPO

Producción
Asoc. Malabaristas

Dirección
Javier Jiménez

Maquetación
Javier Jiménez
Santieme

Diseño de cabecera
Natacha Bustos

Publicidad/Admón.
David León

Impresión
Gráficas Luz

Fotografías
Nina Savidi
Gaby Merz
Keko Terán
Ildre Sandrin
Herminio Campillo
Marta García
Marcos GPunto
Natalia Ortega
Mai Ibargüen
Josep Voladeras
Pau Caracuel
Sol Álvarez
Alex Griffin
Christophe Trouilhet

Ilustración:
Daniel García Vázquez
Voktram
Jorge Albuerne

Han colaborado
Pauline Avignon
Juan de Santos
Rafa Peñalver
Víctor 3C
Daniel Sánchez
Oriol Escorsell

Portada
Artistas:
Martin Olaberría, Laura Lombarte y Viviana Parra
Foto: Keko Terán

El AMbidextro es la revista de la Asociación de Malabaristas Escuela de Circo Carampa

Escuela de Circo Carampa
Camino Robledal, 2
28011 Madrid
www.carampa.com

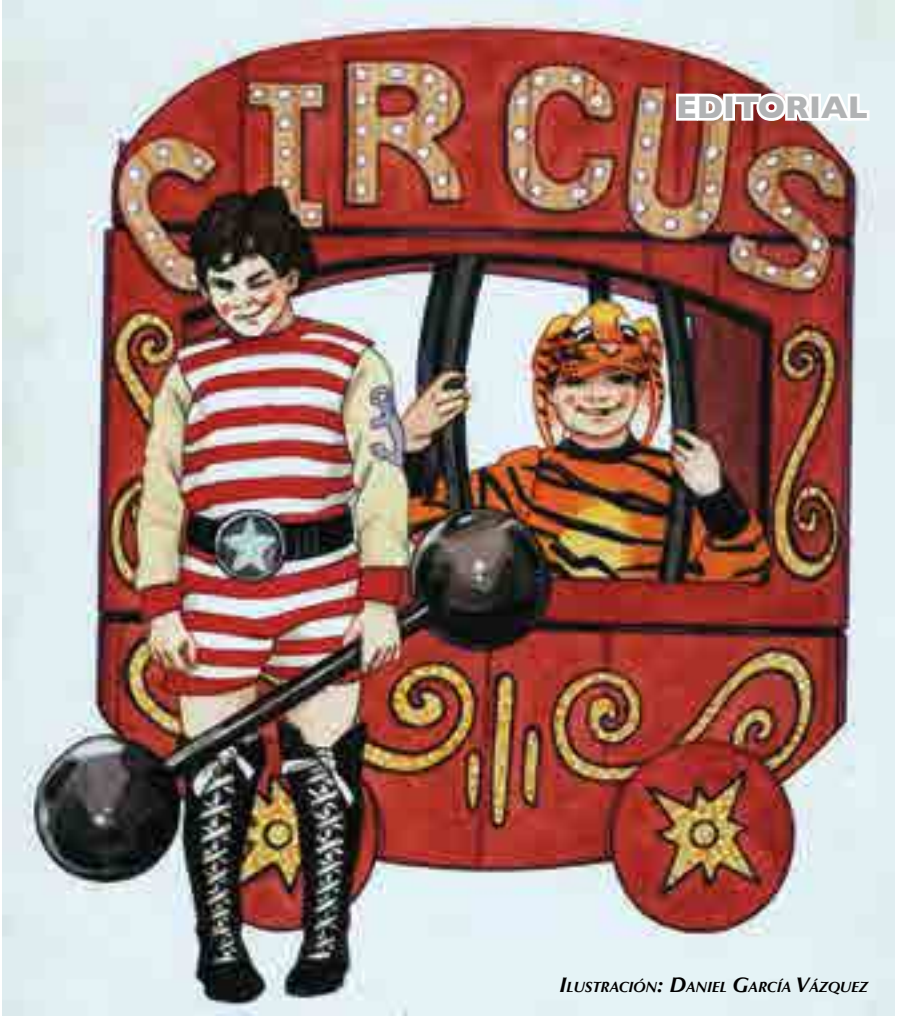


Ilustración: Daniel García Vázquez

Hace más de un año que no publicamos El Ambidextro. El motivo principal ha sido la pandemia, pero no el único. En este tiempo han sucedido muchas cosas además de la pelea contra el virus que nos obligó a cerrar la escuela y a dejar en la estacada a una promoción que prometía mucho y a la que nunca olvidaremos. También hemos renovado la carpa, gracias a una ayuda especial del Ministerio de Cultura, y hemos renovado la dirección de la Asociación y de Carampa a causa de la jubilación de Donald Lehn, fundador y director de la Escuela desde sus orígenes, al que queremos agradecer su trabajo y dedicación durante todos estos años. Este cambio nos ha obligado a estar ocupados con multitud de tareas, pequeñas y grandes, que nos han robado el tiempo —y el presupuesto— necesario para ocuparnos de otras cosas, entre ellas, la publicación de El Ambidextro.

He de confesar que, en algún momento, pensé que ya no se publicaría más, que habíamos cumplido un ciclo y que sería mejor comenzar otros proyectos y enfocarnos a mirar el futuro sin ningún tipo de lastre. Aún lo pienso. Pero El Ambidextro ha sido, desde mucho antes que Carampa existiese, nuestra tarjeta de visita y un referente en la escena del nuevo circo en España y Sudamérica. Para muchos de los profesionales de hoy en día, sus páginas, en sus diferentes formatos, han mostrado un camino y les han dado pistas sobre qué hacer y cómo hacerlo. También hemos sido altavoz de festivales y compañías desconocidas que, poco a poco, se han ido haciendo un hueco en el sector. De todo eso y mucho más nos sentimos orgullosos, así que no podíamos desaparecer, así sin más, sin ni siquiera despedirnos.

La chispa que finalmente nos ha llevado a replantearnos la decisión ha sido motivada por varios acontecimientos que merecen que nuestra revista esté en la calle para que quede constancia en las diferentes hemerotecas que han preguntado preocupadas por nuestra ausencia.

La primera de ellas, el cambio de carpa y rumbo; la segunda, la exhibición, por primera vez, de las creaciones de nuestros alumnos de segundo curso en un espectáculo programado por el Teatro Circo Price: Tríptico de ausencias; y la tercera, la celebración de la Convención Europea de Malabaristas en Tres Cantos, un acontecimiento que, como pioneros malabaristas, no queríamos dejar de lado. Tres razones —hay muchas más— que nos han empujado a retomar esta publicación que parecía condenada a desaparecer y que vuelve con la seguridad de que muchos de vosotros y vosotras lo estabais esperando. Esperamos no defraudaros. Seguro que habrá algunos números más.

Javier Jiménez

LIBROS

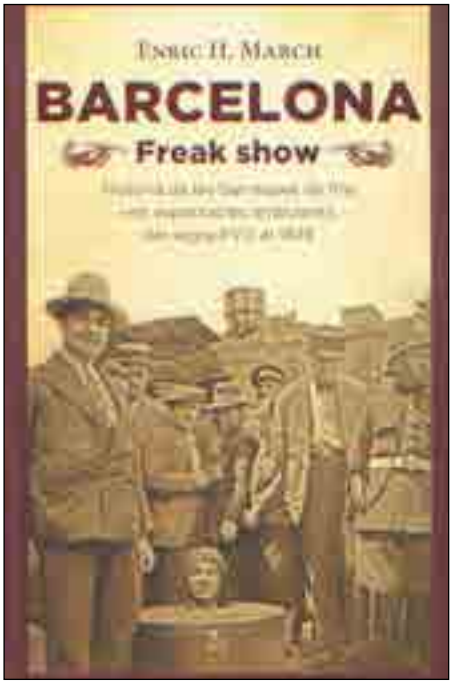
Para empezar

Interesante libro de divulgación histórica que reúne un montón de curiosidades y anécdotas circenses que pueden servir para despertar el interés hacia la historia del circo y animar a leer otros libros más especializados. Editado por Almuzara, este libro forma parte de la colección de Historia «Eso no estaba» que incluye temas como la historia de la Filosofia, la Gastronomía, la Química, los Templarios y muchos otros. Escrito de forma amena por el periodista Jaime Ramos, que despliega «todo un abanico de historias escritas desde la trastienda del mayor espectáculo del mundo capaz de suscitar en el espectador sentimientos tan universales como los de la risa, la admiración, la angustia, el suspenso, la alegría, el asombro, el miedo, el romance, la luz o la oscuridad.»

almuzaralibros.com

Barcelona monstruosa

Enric H. March ha realizado un trabajo excepcional de investigación para publicar BARCELONA Freak show, la historia de las barracas de feria y los espectáculos ambulantes desde el siglo XVII hasta 1939 en la capital catalana. El resultado es un libro de más de 600 páginas repleto de ilustraciones con el que realizamos un viaje en el tiempo para descubrir los espectáculos ambulantes que exhibían atracciones excéntricas y circenes al margen de



los circuitos habituales. En los mercados se presentaban equilibristas, funambulistas, domadores, forzudos, malabaristas, faquires, ilusionistas, titiriteros, sombras chinescas, a los que se sumaban los juglares, los bufones, actores, músicos, zíngaros con sus osos o adivinadores del futuro.

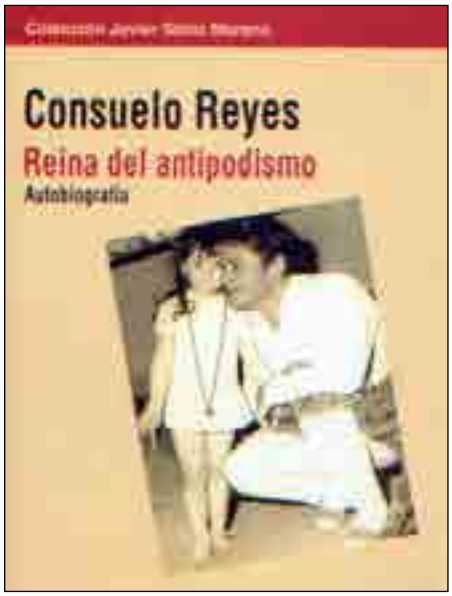
En muchas ocasiones estos espectáculos venían acompañados de otros en los que se exhibían enanos, gigantes, hombres y mujeres obesos, mujeres barbudas, siameses, o hermafroditas, un elenco de rarezas que son los verdaderos protagonistas de esta historia.

El autor es un infatigable historiador de Barcelona y es el responsable de un blog muy interesante [https://enarchenhologos.blogspot.com/] que trata de reconstruir Barcelona (y otros mundos) con historias que difícilmente se pueden encontrar en otros espacios. El libro que nos ocupa es muy recomendable para conocer la esencia del espectáculo en su forma más cruda y descarnada.

vienaedicions.com

La Reina Reyes

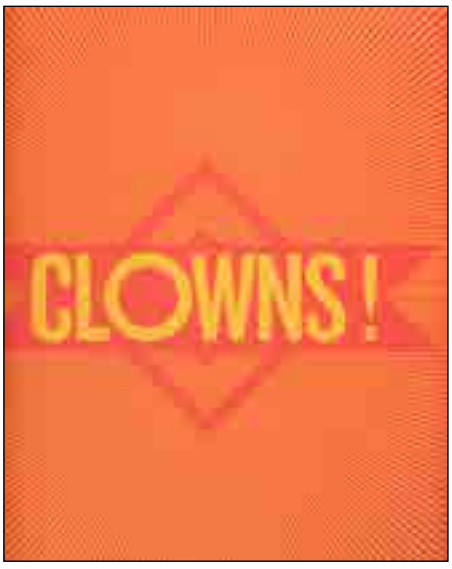
La reina del antipodismo, la artista española Consuelo Reyes, ha publicado su autobiografía en la circense Colección Javier Saínz Moreno de la Circus Arts Foundation. Las memorias de la gran artista, merecido Premio Nacional de Circo de 2018, retratan con desparpajo los éxitos de la antipodista y numerosas anécdotas vividas junto a su padre, el gran equilibrista Tito Reyes, y junto a su marido, el equilibrista Paolo Bogino. Sus recuerdos nos hacen viajar a una época brillante del circo español, aunque esta brillantez se viviera, principalmente, fuera de nuestras fronteras: Consuelo Reyes solamente trabajó en España en dos ocasiones.



Consuelo debuta en la pista con doce años y con diecisiete se estrena como solista en Copenhage. En 1981, con tan solo veinte años, Consuelo gana el Circus World Championship de Londres, galardón que repetiría dos años más tarde. En 1985 ganó el Premio de la Prensa del Festival de Montecarlo.

circusartsfoundation.org

Los payasos de Pascal Jacob



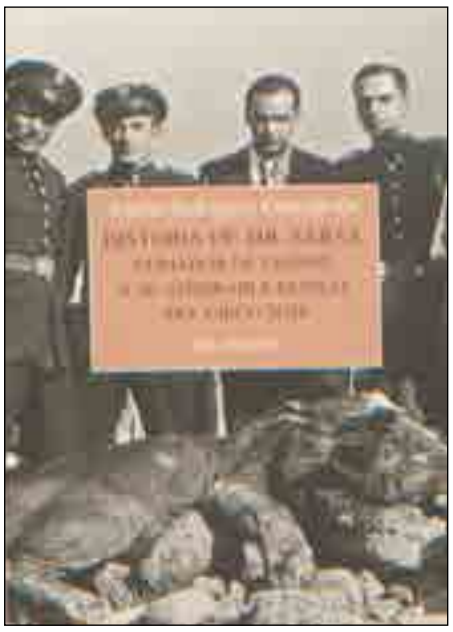
LIBROS

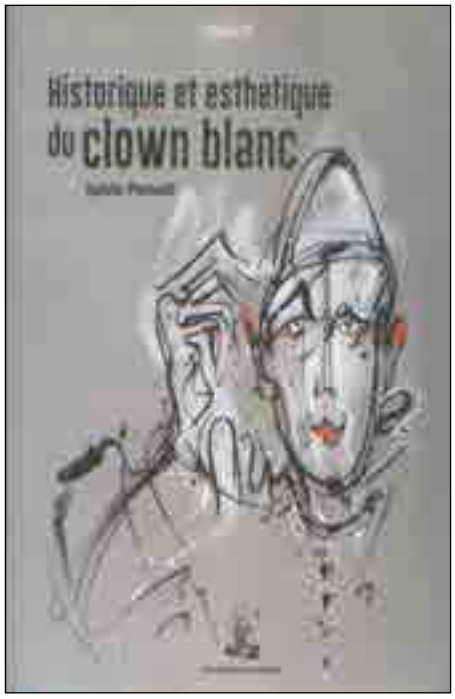
Nuevo libro del historiador francés Pascal Jacob, en colaboración con la Biblioteca Nacional de Francia En esta ocasión los protagonistas de la obra son los payasos, y el autor hace un viaje a través de la historia para mostrarnos los aspectos de su evolución y las principales características de los diferentes tipos de payasos, desde su origen hasta el día de hoy. Magníficamente ilustrado con material de la BNF, fotografías de Christophe Raynaud de Lage y otros archivos de diferentes procedencias, el volumen nos descubre imágenes únicas: grabados, carteles e ilustraciones originales que, junto con los textos, nos muestran el maravilloso y complejo mundo de los payasos.
editions.bnf.fr/clowns

Historia de Mr. Sabas

En enero de 1935, la habitual tranquilidad de Santa Cruz de La Palma se vio perturbada por un extraordinario suceso, motivado por la visita del Gran Circo Yugoslavo. Una de las fieras del espectáculo se fuga, sembrando el caos entre la población. Se escuchan rumores, impera la histeria colectiva. Mientras, Mr. Sabas, el domador de leones, perteneciente a una familia de larga tradición circense, conocidos como el Circo Toti, emprende una apresurada búsqueda del animal. A ambos, al experto amaestrador y al temido rey de la selva, les aguardaba un mismo final: la muerte. Uno, tras recibir disparos de las autoridades locales; el otro, de un infarto.

Este hecho real le sirve a Anelio Rodríguez para realizar una novela en la describe el impacto que produjo en la sociedad palmera el suceso y, también, cómo la farándula alegraba el ánimo de un pueblo necesitado de distracciones.
pre-textos.com



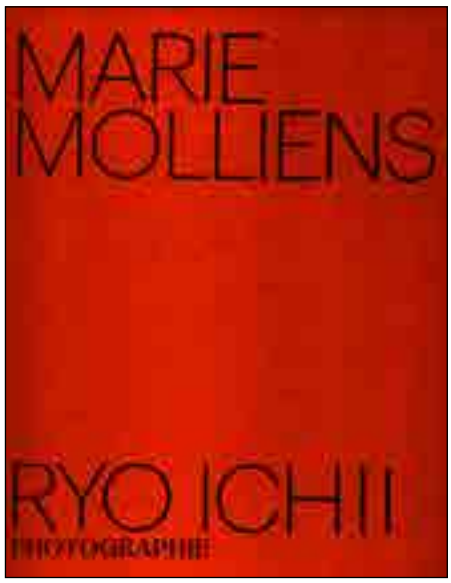


Conocer al carablanca

Interesante estudio dedicado al universo del payaso carablanca: sus orígenes, su evolución, sus características y, con gran detalle, su vestuario, pues el libro es una versión actualizada de otro trabajo de la autora de 2015, «Le costume de Clown Blanc» dedicado al sorprendente trabajo de Gerard Vicaire, el gran modista de los payasos blancos. Contiene una interesante bibliografía y numerosos ejemplos de la fantasía de estos singulares trajes.
leseditionsdujongleur.fr

Rasposo en fotos

Tuvimos la suerte de ver el último espectáculo de la Cía. Rasposo, *Oraison*, en el último Festival CIRCA, en Auch. El espectáculo lo definen ellos mismos como «un circo de feria, íntimo, perturbador y liberador», y efectivamente lo es. Pero también es un espectáculo bellísimo, muy sugerente, en el que se utiliza la imagen del payaso carablanca como un insólito salvador del caos contemporáneo. El espectáculo es como una plegaria, una búsqueda espiritual a través de la proeza circense. Nos dejó tan maravillados que compartimos con los artistas el vino que venden al finalizar el espectáculo y no pudimos resistirnos a comprar el libro de fotografías de la japonesa Ryo Ichii dedicado a Marie Molliens, el alma de la Compagnie Rasposo, directora y artista de una fuerza conmovedora y auténtica.



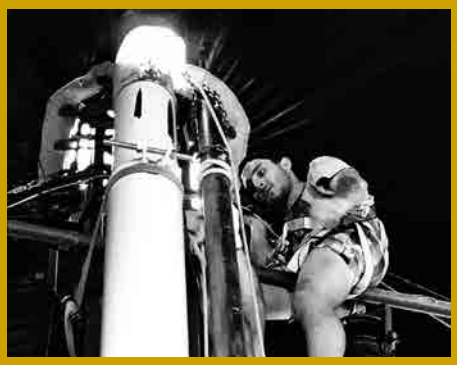
El libro hace un recorrido desde los orígenes de la compañía con textos de Marie e ilustra los espectáculos que componen la Trilogía Dorada: *Morsure* (2013), *La Dévorée* (2016) y *Oraison* (2019). Un recorrido apasionante por el universo de esta sorprendente e inspiradora compañía de circo.
rasposo.com

Una carpa nueva

Después de 21 años hemos renovado la carpa de la Asociación de Malabaristas. Para ello, y dadas las especiales circunstancias de nuestro espacio, encargamos una carpa a medida a A.T. Soltent (Feliciano, David y Enrique, los de las fotos), quienes demostraron su profesionalidad y su incansable capacidad de trabajo durante los días que compartieron con nosotras.

Lo más destacado del cambio es que hemos mantenido el techo de la antigua carpa para potenciar el aislamiento, al mismo tiempo que ganábamos espacio en todo el perímetro y en altura, al poder enderezar todas las perchas.

Si no nos has venido a visitar, ya estás tardando.



Fotos: Nina Savidi

Una Eneida de Circo

La Joven es una compañía de teatro y algo más. Su misión, según describen en su web, es contribuir a la creación de futuros profesionales, artísticos y técnicos, fomentando la investigación dramática, y buscando la incorporación de los públicos jóvenes al teatro a través de un proyecto pedagógico.

Todas sus producciones —y ya van 17 montajes en tan solo 8 años— están enfocadas a un público juvenil y están protagonizadas por jóvenes artistas que encuentran en esta compañía una lanzadera para su carrera profesional.

El año pasado, en plena pandemia, se atrevieron a estrenar «La Eneida» de Virgilio en el Teatro Circo Price. Con un libreto de Paco Gámez y la dirección de Jose Luis Arellano, los viajes de Eneas se convirtieron en una reflexión sobre lo que significa Europa y los valores que representa. Para este montaje buscaron la complicidad del circo e incluyeron en el elenco a varios artistas de circo. Cira Cabases, Sirio Fernández, Amaya Frías, Monika Budzinska y Juan de las Casas fueron los afortunados que compartieron la escena con otros seis actores y actrices, tres bailarinas y seis músicos. Un elenco de lujo que inundaba de energía la pista del Price.

Fotos: Ilde Sandrin

En abril de 2022 volvieron a presentar «La Eneida, playlist para un continente a la deriva» en la pista del Teatro Circo Price y volvieron a cautivar a todo el público asistente. La Eneida ha sido nominada a los XXV Premios Max 2022 al Mejor espectáculo musical (Alberto Granados), al Mejor actor (Samy Khalil), a la Mejor labor de producción (Olga Reguilón) y al Mejor diseño de espacio escénico (Silvia de Marta). Ahí es nada.

Carampa y Europa

Los proyectos europeos en los que Carampa participa se han multiplicado últimamente y nuestras redes han crecido exponencialmente. Además de los proyectos de colaboración que habitualmente mantenemos con la FEDEC, hemos participado en proyectos liderados por colectivos de Italia, Portugal y Valladolid.

El proyecto COSMIC, una iniciativa de la Federación de Escuelas de Circo Europeas (FEDEC), quiere crear una herramienta audivisual para facilitar el trabajo de las escuelas de circo y la creación circense, el programa Memorekall.

CirCOmmunity es un proyecto liderado por la Cooperativa Social TENROCK, ubicada en la región de Apulia, al sur de Italia. En la primera movilidad nos visitaron los representantes de varias compañías y proyectos de circo y teatro de marcado acento social, mientras que en la segunda nos visitaron dos jovenes artistas para recibir una formación técnica y artística.

C-YOU, Circus for Youth, es otro Erasmus en el que participan INAC, CRAC de Lomme y CARAMPA, al igual que PANCARTA, un proyecto que quiere empoderar a los jóvenes artistas en su capacidad de creación en tiempos de pandemia y que tiene como objetivo la creación de un Festival de Circo on-line.

También estaremos involucrados en el proyecto CirkOOH!CirkAAH, liderado por la escuela de circo belga Beweging y en la que participarán algunas de nuestras estudiantes del Club de Circo y estamos de reuniones para incorporarnos a otro proyecto italiano que tiene como objetivo apoyar la creación y distribución de espectáculos y festivales de circo en el sur de Europa.

Adiós, Luis

No tenemos palabras para expresar nuestra pena por el inesperado fallecimiento de Luis, socio vitalicio de la Asociación e incansable jefe de mantenimiento voluntario e incondicional. Te hemos echado mucho de menos en los últimos preparativos de la carpa nueva. Siempre estarás con nosotros.
Adiós, Luis. Hola, Blue.

Fotos: Herminio Campillo

Tríptico de ausencias

Tríptico de ausencias es el título que engloba tres creaciones de los alumnos y alumnas de segundo curso la Escuela de Circo Carampa. Cada una de ellas se ha creado por necesidades específicas dentro de colaboraciones con determinados proyectos europeos. Las tres han sido ideadas y creadas por ellos mismos de manera autónoma con la ayuda externa de algunos profesores de Carampa en momentos precisos de la creación.

Tres piezas de jóvenes artistas de circo. Tres creaciones colectivas que muestran las ganas de estos artistas emergentes de crear sus propias obras y hablar sobre lo que les importa. Hablar o comunicar con el movimiento, con la mirada, con lo que se dice y lo que no se dice, hablar con la acrobacia, hablar desde un trapecio, poesía visual que late en las tres piezas desde el primer momento.

Las tres obras hablan sobre la soledad desde diferentes perspectivas. Pareciera que la pandemia ha sido —y es— una experiencia que ha dejado su impronta en el imaginario de estos jóvenes.

Foto: Gaby Merz

Foto: Keko Terán

Foto: Christophe Trouilhet

Kairos

Fotos: Christophe Trouilhet

Kairos nos habla del viaje, el camino hacia lo desconocido, la migración, la dificultad de dejarlo todo atrás, encontrar ese momento que hace del viaje un encuentro con uno mismo, o encontrar la oportunidad que se nos ha negado y deseamos desde hace tiempo.

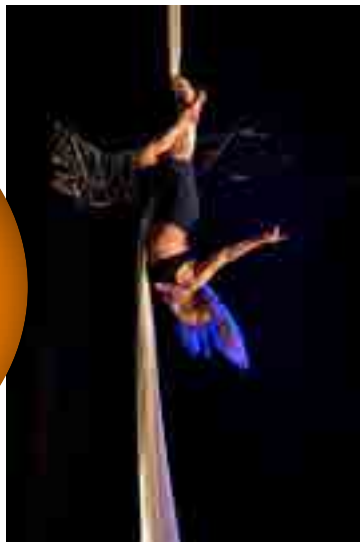
En la mitologia griega, Kairos representa un lapso de tiempo diferente al tiempo habitual. Kairos es el momento en el que algo importante sucede. Su significado literal es *momento adecuado u oportuno*.

La temática es parte de las vivencias personales de los artistas, que durante varios años están lejos de sus casas buscando su Kairos, haciendo de cada día ese momento oportuno que les va a ayudar a convertirse en verdaderos artistas y creadores.

Esta pieza se presentó en octubre de 2021 en CIRCLE, un proyecto de la FEDEC, dirigido a estudiantes de diferentes escuelas de circo, que se realiza todos los años en el Festival CIRCA, en Auch, y que quiere fomentar la creación de los jóvenes estudiantes

Intérpretes:

Mihaela Zahmanova
Laura Péré
Andrea Chipoco
Anouk Tournier
Elian Flipo
Fernando Mariscal



Palabras de ausencia

Palabras de Ausencia es una reflexión sobre la soledad de la mano del poeta Roberto Juarroz. Jugando el equilibrio a través de la suspensión, la caída, el vuelo y el tiempo. De la muerte a la vida, del todo a la nada, de la armonía al caos.

En escena, seis artistas emergentes de la Escuela de Circo Carampa habitan el aire y la tierra. Tres yin, tres yan; los que vienen, los que van...

Trabajando con los poemas de Roberto Juarroz han encontrado la clave que les ha permitido fluir en una creación para la que no tenían demasiado tiempo. «Queríamos incorporar la palabra al gesto circense, todo un reto para nosotras. El resultado nos ha permitido abordar el circo desde una perspectiva diferente y nos ha enseñado a encontrar las pausas y a dibujar un *tempo* que dificilmente se puede encontrar por si solo en las técnicas circenses». El poema, el texto, les ha ayudado a fortalecer sus relaciones como intérpretes y ha potenciado la pieza dotándola de significado y emoción.

El trabajo surge de un proyecto ERASMUS realizado por la escuela de circo INAC, de Portugal, y Freak Kabaret Circus, de Valladolid, en la que participaban INAC, Carampa y CRAC de Lomme. Los estudiantes trabajaron durante unas semanas, en sus respectivas escuelas, en la creación de una pieza relacionada con el *topic* BALANCE, que más tarde desarrollaron durante la semana del proyecto. Durante esa semana se realizaron tres laboratorios de creación dirigidos por cada una de las escuelas, además de muchas otras actividades.

Fotos: Keko Terán

Intérpretes:

Viviana Parra
Sebastián Serna
Martín Olaberría
Laura Lombarte
Charlie Poisson
Reyes Lulu

Dê(s)foule-toi

Sobre la escena desnuda, vestidos con camisetas blancas y vaqueros azules, la compañía Rezagados se pregunta: ¿cómo no hacer demasiado? ¿Cómo hacerlo bien?

Zigzaguear entre las posiciones correctas y las incorrectas, ir constantemente de un lado a otro, porque reconocer un paso equivocado es el primer paso hacia un camino más recto.

Pero como cada paso tiene su propio castigo, cada escena nos ofrece la oportunidad de sumergirnos, al principio tímidamente, luego con más y más confianza.

¿Qué posición deben adoptar los que no estan implicados? ¿Qué rol se tiene que desempeñar? Apropiarse de lo que no es nuestro es peligroso, Rezagados nos muestra su manera de comprometerse…

Dê(s)foule-toi es una pieza coreográfica de portes y acrobacia creada por los y las artistas, inspirada en el compromiso social y personal que cada uno de ellos y de ellas tiene con respecto a diferentes aspectos de la vida.

El reto de la creación fue aceptado por todas ellas con entusiasmo y rigor, hasta el punto que han creado la compañía Rezagados para seguir trabajando juntos durante esta temporada. La pieza que presentan en el Teatro Circo Price es tan solo una parte de un espectáculo que incluye más técnicas circenses y que ahonda más en la idea del compromiso.

Intérpretes:

Carolina Peralta,
Dana Calderón Díaz
Emma Ducuing
Ignacio Veloso
Luigi Fabia

Fotos: Gaby Merz

El Vuelo circular

UN DOCUMENTAL NACIDO DE LA PANDEMIA

El 9 de diciembre de 2020 tuvo lugar el estreno del documental "El Vuelo Circular", realizado por Circontinentes, la empresa organizadora del Festival Iberoamericano de Circo (FIRCO). El estreno se realizó en el Teatro Circo Price ante un aforo muy restringido por las medidas sanitarias.

"El Vuelo Circular" un proyecto singular que nace impulsado por la pandemia y que tiene una historia detrás que merece ser contada. A comienzos de 2020, FIRCO ya estaba trabajando en la que sería su tercera edición, programada para el 25 de septiembre. Esta edición iba a ser la de consolidación y despegue y se iba a volver a celebrar en el Teatro Circo Price de Madrid, igual que los dos primeros festivales. FIRCO nació en 2018 con la vocación de ser el evento que uniese e impulsase el circo en Iberoamérica, fomentando los lazos a uno y otro lado del charco. Una oportunidad para mostrar al mundo la calidad, diversidad y señas propias del circo en estas regiones. Tras dos exitosas ediciones, se preparaba la tercera con ilusión y muchas ganas de seguir creciendo como proyecto.

Pero en marzo de 2020 la COVID-19 se propagó por España y el mundo, paralizando toda la actividad cultural. La incertidumbre respecto a la situación para otoño era total, por lo que Circontinentes, junto con el Price, plantearon FIRCO 2020 como una edición diferente. Se buscó un formato adaptado a la nueva situación, pero que mantuviese los valores que caracterizan a este festival. La propuesta este año sería en formato documental y, por tanto, accesible desde todos los rincones del planeta. No deja de ser algo novedoso, dado que apenas existen documentales sobre circo que aspiren al plano internacional.

Circontinentes seleccionó cinco compañías de circo que residieran o tuvieran facilidad para rodar en Madrid. Procuraron que cada una fuese de un país iberoamericano diferente, cuidando una equilibrada representación de disciplinas y géneros: Marco Motta, brasileño especializado en straps y contorsionismo; Andrea Ríos, aerialista colombiana que estrenó recientemente su número de suspensión capilar; Aimé Morales, un premiado clown venezolano encerrado en el cuerpo de un acróbata de rueda cyr; Dulce Duca, malabarista portuguesa maestra de los equilibrios de mazas; y la joven compañía madrileña Trocos Lucos, egresada de Carampa, con su número de báscula coreana. "Estamos muy satisfechos con las cinco compañías que aceptaron el desafío, ya que todas compaginan una gran calidad técnica con historias personales y reflexiones potentes, pero a su vez reflejan muy bien la diversidad del circo iberoamericano", comenta Carlos Such, director artístico del festival.

Al mismo tiempo, los organizadores escogieron para estos artistas cinco localizaciones representativas de la ciudad de Madrid. "No fue sencillo, pero tras muchos esfuerzos conseguimos cinco espacios que se mostraron ideales para albergar estas actuaciones circenses. Una de ellas es el Price, claro, pues no concebimos FIRCO sin este espacio tan singular", explica Miguel Chávez, también miembro de Circontinentes. Los otros edificios escogidos han sido el Palacio de Cibeles (sede del Ayuntamiento de Madrid), el frontón Beti Jai, La Tabacalera de Lavapiés y el Matadero de Madrid.

En palabras de Such: "nos pareció el momento adecuado para apoyar a artistas que tienen mucho que contar, que necesitan seguir presentes en el panorama internacional.

Fotos: Gaby Merz

También es el momento ideal para exportar la imagen de Madrid como ciudad cultural a través de su arquitectura; para producir un documental que no dependa de cierre de fronteras, de cancelación de eventos o de limitaciones espaciales". Para el Teatro Circo Price, coproductores del proyecto, supone una apuesta por una oportunidad que surge de unas circunstancias a priori desfavorables para un festival: "Además de visibilizar tanto la calidad del circo madrileño —no hay nada más madrileño que los múltiples orígenes de quienes allí habitan— como la riqueza y diversidad de espacios de la ciudad, contribuimos a generar documentación sobre circo actual", explica María Folguera, directora artística del centro.

El documental se pudo disfrutar gratuitamente en el canal de Youtube del Teatro Circo Price durante un mes. Para próximas emisiones se deberá consultar la web de FIRCO: [firco.org].

Aprovechando la singularidad de esta iniciativa, Circontinentes ha realizado, junto con el fotógrafo Gaby Merz, un libro de fotografías del documental titulado de forma homónima. Son imágenes poderosas de las propias actuaciones que se han realizado en estos lugares poco habituados a acoger circo, así como escenas tras las cámaras, preparativos, retratos, etc. Gaby muestra en el libro un gran ojo fotográfico, una excelente capacidad de transmitir el movimiento, los colores y la intensidad del circo y sus artistas. Es, en resumen, un cuidado homenaje a este proyecto nacido en la pandemia que se puede adquirir en la mencionada página web.

Rafa Peñalver

El Vuelo Circular

Un documental de Circontinentes S.L.
Artistas: Marco Motta, Dulce Duca, Juan de las Casas, Cira Cabasés, Ismael Pérez, Andrea Ríos y Aimé Morales
Dirección: Jorge Bartolomé y Jesús Nicolás
Producción: Circontinentes y Teatro Circo Price
Idea Original: Damián Riera
Guion: Jorge Bartolomé
Redacción: Carlos Such
Realización: Jesús Nicolás, Jorge Bartolomé y Sergio Pradana
Narradora: Inma Cuevas
BSO: Miguel Rodríguez Robles y Susana Pérez Fernández

alejandra

Texto: Jorge Albuerne
Fotos: Gaby Merz

Fue un homenaje pendiente a una lesbiana suicida enamorada del amor, masoquista practicante, romántica de la desesperación y el desasosiego. Fue un retrato, también, de la desmemoria, del fracaso de los símbolos. Fue un palo de ciego sobre la oscuridad hacia la que nos empujan el poder y la ignorancia. Fue un instinto, un deseo…, y como dice Berger:

> *No todos los deseos conducen a la libertad, pero la libertad es la experiencia de un deseo que se reconoce, se asume y se busca. El deseo no implica nunca la mera posesión de algo, sino la transformación de ese algo. El deseo es una demanda: la exigencia de lo eterno, ahora. La libertad no constituye el cumplimiento de ese deseo, sino el reconocimiento de su suprema importancia.*

Pero sobretodo fue… y solo habiendo sido pudo dejar ese rastro preciso que persigo, me indicó un camino, abrió varias puertas clausuradas y se hizo con buena parte de los corazones del equipo, corazones ardientes y entregados a la nada y al absoluto…

¡Qué placer tan grande Alejandra! ¡Y qué fugaz…!

Todavía hoy, sin embargo, siento el temblor de tu intensa mirada bajo mis pies…

Sirena suicida vagabunda: extrajiste la piedra de mi locura.

Texto: Jorge Albuerne
Fotos: Gaby Merz

Fue la casa, el proyecto lejano e imposible de las existencias periféricas…, el desarrollo de una forma básica: el dibujo de una casa.
Al contrario de lo que pudiera parecer lógico los recuerdos más cercanos son los más vagos, son los que incorporan menos detalles, verdaderos o falsos. Hay una épica en el relato de lo pasado que tiene espíritu barroco: aumenta, engalana, exagera, inventa…
Para lo pasado hacen falta palabras, historias, para lo presente basta sólo con una mirada…, y para el discurso hace falta perspectiva temporal.

Me remito a lo que escribí al inicio del proceso:

nadie es el espacio que dejamos cuando nos ausentamos
nadie es el otro
nadie conjura contra la realidad para revelar su existencia
nadie son los apartados,
los periféricos,
los aledaños,
los limítrofes, los silenciados,
los otros que transforman su otredad en (una) causa
para la existencia
migrantes, bestias y trans
espaldas mojadas y su carga
trabajadores sexuales
residentes en campos de concentración
los que salen en la tele sin permiso
homeless,
diversos,
queer
…
no habría que ignorar (tampoco)
que todos podemos llegar a ser nadie
si nos lo proponemos
aunque sea infinitamente más fácil que te lo propongan.

Malabaristas de todo el mundo se darán cita en Tres Cantos

La European Juggling Convention (EJC) es el encuentro de malabaristas más grande del mundo, Se celebra cada año en una ciudad europea diferente y atrae en cada edición a varios miles de participantes. La Asociación Europea de Malabaristas, conocida por sus siglas en inglés EJA, una asociación sin fines de lucro, es la encargada de coordinar el encuentro con los diferentes comités locales en donde se organiza cada año.

Al igual que la mayoría de encuentros y convenciones de malabarismo, en EJC se puede encontrar una combinación de talleres para malabaristas, actuaciones y espectáculos, así como olimpiadas de malabares o veladas de *renegade*.

Después del parón obligado en 2020 y la realización de un encuentro virtual en 2021 en Finlandia, la madrileña localidad de Tres Cantos se convertirá en la capital europea del malabarismo en 2022. El encuentro anual europeo de malabaristas llega a Tres Cantos en este verano del año 2022, organizado por la Asociación Juvenil 3 Cantos, en colaboración con la Escuela Circo Diverso y con el apoyo entusiasta del Ayuntamiento de Tres Cantos, que pone a disposición de los malabaristas y demás artistas de circo muchas de sus infraestructuras, deportivas o no, para que el evento tenga el éxito asegurado.

Desde el día 6 al 14 de agosto, el recinto ferial de Tres Cantos, se convertirá en el corazón de esta edición tan especial, en donde no faltará ningún detalle para disfrutar por todo lo alto.

Tras dos años sin convención europea, será un evento en el que los malabaristas se podrán reecontrar y reconectar en una gran fiesta mundial circense.

Para ello, el municipio madrileño, se está volcando con EJC 2022 Tres Cantos-Madrid y podremos disfrutar de las diferentes áreas que son habituales en este tipo de encuentros, como la zona de malabares de fuego, las esperadas *renegades* o las galas con las artistas más potentes de la escena mundial.

El programa incluye actividades para malabaristas y entusiastas del circo de todas las edades y niveles. Hay talleres para principiantes, así como clases magistrales especiales para un nivel más avanzado. El programa está lleno de espectáculos y actuaciones de primer nivel. Habrá un área especial de *slackline*, un gimnasio para acrobacias y técnicas aéreas, un lugar para la práctica de malabares de fuego y, por supuesto, mucho espacio para hacer malabares las 24 horas del día. El evento está pensado incluso para los que no son malabaristas, ya que a lo largo de la convención tendrán la oportunidad de aprender mucho sobre el mundo del malabarismo y todas sus disciplinas y variantes.

En esta edición, desde la organización han querido reivindicar el papel fundamental de la mujer dentro de la escena y por ello, el logo oficial EJC 2022 Tres Cantos-Madrid incorpora la figura de una mujer como protagonista.

Durante los días de la Convención, habrá muchas sorpresas. Si quieres conocer información más detallada, puedes entrar en la página web oficial **www.ejc2022.org**

La venta de tickets, está ya abierta desde el 15 de marzo y se establecerán 3 fases de venta anticipada. Como en otras ocasiones, también se habilitarán espacios destinados a las familias y a las y los jóvenes malabaristas.

TODOS LOS GLOBOS PARA TODOS LOS ARTISTAS
Envíos a toda España No hinchamos los precios
GLOBOESCULTURA
Paseo del Molino, 17, 28045 Madrid
+34 915283852 www.globoescultura.com info@globoescultura.com

emoción risa vértigo fuerza
amor magia corazón destreza
equilibrio aventura música
arte trabajo
Circo.

SUSCRÍBETE a
nuestra revista en
www.zirkolika.com
Precio suscripción: 20€
(4 números al año)

facebook.com/zirkolika twitter.com/zirkolika

ZIRKOLIKA
Revista de las Artes Circenses

{ESPACIOS}

Creación en Madrid

La Nave Indeleble

www.indeleble.es/lanave/

El equipo humano de La Nave Indeleble idea y desarrolla proyectos que vinculan cultura, creación y educación en un entorno rodeado de naturaleza, en Bustarviejo. Desde su creación, en el 2012, hasta la actualidad, es la sede de 7 compañías de Circo y Teatro que conforman la Comunidad Artística Indeleble.

La Nave Indeleble es un centro de encuentro y de intercambio socio-cultural en la zona norte de Madrid que, a su vez, sirve de canal de expresión y de comunicación bidireccional entre el público y los creadores.

La nave ha ido creándose poco a poco, con materiales reciclados o reutilizados, casi sin dinero, pero con multitud de

recursos inteligentes y con la ayuda de muchos vecinos y vecinas, hasta conseguir un hermoso y vivo teatro en esta comarca de la sierra de Madrid. La Nave Indeleble funciona desde hace 10 años de forma autogestionada sin ningún tipo de subvención.

En estos diez años de vida, se han producido más de una docena de espectáculos, como «Entre dos Abrazos», «Prejudice Circus» y «Fata Morgana», y la última creación de la Cía Indeleble en colaboración con Circo Baya y Estrellita Fliping: el Cabaret de Luxe Indeleble.

Por el escenario han pasado más de 100 espectáculos y cerca de 500 artistas, con espectáculos teatrales, circenses o musicales,

enfocados al disfrute de todos los públicos. Unos 1.800 socios forman ese público estable que participa de estas actividades y que, gracias a sus aportaciones, pudo seguir a flote en el momento del confinamiento del 2020.

En este lugar también se realizan talleres de forma regular de Voz, Teatro, Clown, Danza Oriental, Kick Boxing…, y es sede de una escuela de artes escénicas para los más pequeños, donde el Circo, el Teatro y la Danza son los protagonistas. Además, el espacio está abierto a talleres monográficos, cortas residencias, y laboratorio de espectáculos donde se ofrece asesoramiento. El espacio también está disponible como sala para ensayos, eventos privados, conferencias y campañas escolares.

El proyecto de La Nave Indeleble «nace con la premisa de facilitar la vida cultural de calidad que demandan los habitantes de la zona y crece con el compromiso claro de orientar sus objetivos y actividades al cuidado y beneficio del hombre y de la mujer, del planeta, gracias al cual sobrevive y vive, y de su cultura, gracias a la cual se revive y pervive. El conocimiento, la creatividad, la educación y la cultura, son vías fundamentales para alcanzar el virtuosismo individual, mejorar las relaciones interpersonales y evolucionar hacia sociedades inteligentes, resistentes y sostenibles, sobre todo en el medio rural donde se encuentra.»

FRAC

www.produccioneschisgarabis.com/frac/

Fuenlabrada Residencias Artísticas y Creativas

FRAC nace en el año 2021, gracias al empeño de Producciones Chisgarabís y el apoyo incuestionable del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Tiene la intención de consolidar un espacio de encuentro cultural y centro de referencia en torno a las artes circenses a nivel nacional e internacional.

Para conseguir este objetivo, se desarrollan distintas líneas de trabajo que muchas veces confluyen entre sí, de manera que las fronteras entre las diversas actividades y propuestas se funden y desdibujan. De esta manera, el FRAC es, fundamentalmente, un espacio de residencias artísticas en Fuenlabrada, especializado en el sector circense, pero abierto y en continua complicidad con otras disciplinas, donde las compañías pueden crear e investigar con absoluta dignidad y que apuesta por mantener a la ciudad como ejemplo de referencia artística y cultural al más alto nivel.

Los dos espacios con los que cuenta el FRAC están disponibles para su uso por parte de artistas y compañías, sea mediante las convocatorias de residencias artísticas, el alquiler particular o la

cesión. De esta manera, hay cuatro líneas de utilización del espacio entendido como espacio de creación e investigación:

Las residencias artísticas a través de una convocatoria pública y abierta de carácter anual, donde se seleccionan entre 6 y 8 compañías llegadas de cualquier lugar del mundo; los Talleres y laboratorios de creación, actividades puntuales sobre aspectos creativos muy específicos; la cesión de espacios a personas y proyectos más allá de la convocatoria de residencias y como espacio de creación e investigación de las compañías Cirko Psikario y Chisgarabís, para acoger sus ensayos, creaciones y posibles compañías en coproducción.

El Invernadero

www.circosv.es/el-invernadero/

El Invernadero abrió sus puertas al público en octubre de 2021. Este espacio de 1300m2 y 14 metros de altura recupera y potencia el invernadero como un espacio verde, sostenible y con el objetivo final de que sea un lugar dedicado al desarrollo integral del circo.

La iniciativa propone el diálogo entre el mundo vegetal y la cultura, a través de la creación de un proyecto que aborda cinco ejes: el entrenamiento, la formación, la programación de espectáculos, residencias artísticas e investigación y la mediación.

El proyecto nace en 2019 ante el gran éxodo de artistas y la necesidad de espacios en la Comunidad de Madrid que apoyen la creación y desarrollo profesional de las compañías de circo; las entidades Scimmie Volanti y PDCirco son las precursoras de esta iniciativa que ha contado con la inestimable colaboración del Ayuntamiento de Alcobendas que ha hecho una cesión de este antiguo espacio en desuso.

Como espacio de creación, promovido por PDCirco, hasta la fecha ha acogido ya a 7 compañías en residencia, ha ofrecido programas de acompañamiento y asesoramiento a artistas y compañías emergentes, ha programado 12 espectáculos y ya es lugar de entrenamiento de más de 90 profesionales. Como espacio de formación, son ya más de 500 las personas que se han inscrito en los talleres de Scimmie Volanti a lo largo de estos meses.

Además, el espacio escénico es versátil ya que puede distribuirse de acuerdo a las necesidades de cada compañía y cuenta con gradas modulares con un aforo de 350 personas, lo que permite que haya espectáculos consecutivos. En los meses desde su apertura, El Invernadero ha contado ya con más de 2000 espectadores que van acercándose poco a poco al circo en la zona norte de Madrid.

A lo largo de este 2022 El Invernadero tiene como principal objetivo convertirse en un lugar de paso para las compañías que aterricen en la ciudad de Madrid y puedan disfrutar de esta luminosa carpa de cristal, de forma que la Comunidad de Madrid, sea un entorno favorable para el desarrollo de artistas y compañías de nuevo circo.

MAD PAC
Madrid, Profesionales, Artistas y Creadores de Circo
MADPAC trabaja para fortalecer el sector del Circo en la Comunidad de Madrid desde todos sus ámbitos
MADPAC es miembro de CIRCORED, Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de Circo
(APEC, ACA, APCG, AFCCV, MADPAC)
Cuota Anual 120€ - Cuota Semestral 60€
MADPAC en TRIODOS BANK - ES5414910001241188838221
Hazte socio y participa en tu futuro profesional!
Más info:
madpac.circo@gmail.com
Visítanos en facebook

Circo Exiliado

El año pasado, MADPAC (la Asociación de Profesionales del Circo de Madrid) lanzó por cuarto año consecutivo, en colaboración con la Comunidad de Madrid, la convocatoria de proyectos para las Jornadas de Investigación en Circo, una iniciativa en la que se trata de apoyar ideas de investigación relacionadas con nuestro campo de distintas formas, y que han tenido como coordinador@s y beneficiari@s en ediciones anteriores a Germán de la Riva e Itsaso Iribarren. Podéis ver el programa de estas ediciones en la web de MADPAC: [https://madpac.es].

Mi amigo Davel Puente me llamó para comentarme una idea que le rondaba la cabeza desde hacía tiempo, entre otras cosas porque, dada su situación de emigrante, le tocaba de cerca. Davel vive y cotiza en Francia (como un montón de artistas de circo del Estado Español) y después de 6 años allí, tiene muy claras las diferencias entre los dos países en términos laborales y culturales. Lo hemos comentado muchas veces: en esa comparativa salimos perdiendo tanto, tanto, que parece que en España vivimos en un tercer mundo cultural.

El caso es que al hilo de la convocatoria y dándole vueltas al asunto, se nos ocurrió hacer un estudio medianamente serio y concienzudo sobre cuánt@s Artistas de Circo de nuestro país están viviendo y cotizando en el extranjero, por qué motivos, y qué diferencias ven entre nuestro país y su lugar actual de actividad y residencia. Me hizo mucha ilusión que Davel contara conmigo para esto, porque me permitió desempolvar conocimientos y técnicas de mis estudios universitarios (si, jeje, soy sociólogo, para quien no lo sepa) y, aunque teníamos poco tiempo y pocos medios, conseguimos diseñar un plan de recogida y análisis de datos que nos pareció aceptable. Así que presentamos un proyecto y al jurado le gustó la idea. Ya estábamos en marcha con el proyecto CIRCO EXILIADO.

Este proyecto se basa en dos ejes paralelos: un censo que elaboramos mediante un cuestionario sencillo en *googleforms* y una serie de entrevistas personales que, dadas las circunstancias (distancia, covid...), realizamos mediante vídeo-conferencia a una pequeña selección de esos artistas. El resultado del estudio, aparte de los datos recogidos en bruto, fue un vídeo muy chulo editado por Joaquín Hermo que podéis ver aquí: [https://youtu.be/WPRhzT-xVxE].

El cierre del proyecto lo hicimos el 22 de Noviembre de 2021 por Zoom, en una bonita reunión llena de caras conocidas, en la que contamos también con la colaboración de Gon Fernández como invitado especial para que nos contase con rigor las características de la *Intermitance* francesa, un sistema de cotización que da protección, seguridad y estabilidad al trabajo artístico en nuestro país vecino y que, sin duda, es un imán para muchos artistas que deciden instalarse allí a ejercer su actividad, y un referente en las reivindicaciones del sector por las que nos dejamos la piel en MADPAC, a nivel local y comunitario, y en CIRCORED, a nivel estatal.

Por hacer un pequeño resumen de los datos obtenidos en CIRCO EXILIADO, recogimos testimonios de 32 artistas de toda España, repartidos por 17 países del mundo, algunos tan exóticos como Burkina Faso, Japón o Emiratos Árabes. Algun@s muy jóvenes, otr@s no tanto, nacidos entre 1966 y el 2000, con mucha variación en técnicas circenses y recorridos personales, pero con algunas mayorías estadísticas que merece la pena mencionar.

• Mayoritariamente de Madrid. Entendemos que el estudio lo hacemos desde Madrid y los investigadores somos madrileños, con lo que el sesgo es evidente, pero también reflexionamos sobre el hecho de que en Madrid no tenemos un proteccionismo cultural como en otras comunidades en las que las ayudas a la formación, producción y exhibición local hacen la vida más fácil a much@s artistas

• Mayoritariamente hombres: Un 71%. ¿Somos los varones más proclives a buscarnos la vida lejos de casa? Me temo que se nos queda corto el espacio para este debate. Continuará.

• Mayoritariamente a Francia: Como ya hemos comentado, la cercanía geográfica y, sobre todo, la gran diferencia cultural, el respeto al artista, el estatus del Circo entre las Artes Escénicas, y la *Intermitance* son factores clave que explican la preferencia de nuestr@s exiliad@s por el país vecino.

Concluímos que aunque el proyecto CIRCO EXILIADO ha tenido un cierre oficial, sería muy útil y conveniente mantener un censo vivo actualizado a nivel estatal, complementarlo con un censo de formación, en el que registremos a todas esas personas que se van fuera a formarse y continuemos avanzando para que nuestro país pueda dejar de ser tan exportador de artistas e importador de espectáculos como lo es hasta la fecha. Lamentablemente, muchas de las personas que se van no lo hacen por el placer de la aventura, por amor o por otros motivos que la mera necesidad, con lo que nos queda mucho trabajo por hacer para equipararnos en lo laboral, en lo económico y en lo cultural a otros países. En esas estamos, ahí vamos, ¡que no decaiga!

Daniel Sánchez (Dani Fausto)

Fotos: Refugio Creativo

Roxi Katcheroff

Roxi Katcheroff llegó a Madrid en el año 2001, con 22 años recién cumplidos. Una de las primeras cosas que hizo fue visitar Carampa, de la que tanto había escuchado hablar en Buenos Aires: *Tienes que viajar a Europa, vete a estudiar a Carampa, te va a abrir la cabeza, vas a conocer mucha gente linda. Es una gran familia que te va a hacer sentir como en casa. Y así fue. El recibimiento fue excepcional, Marisa, Helena, Donald, Javi…, todos me ayudaron a crecer mucho, Javi me dio la oportunidad de presentar un cabaret y como no me animaba sola me dijo: No te preocupes, lo presentamos juntos. Ese día tenía tantos nervios que en el último momento pedí un pie de micro porque me temblaba tanto la mano que no podía sostener el micro. Gracias a ese día me vieron Chato y Ángeles de la Cía. Albadulauke. Al año siguiente me vinieron a buscar a Carampa y empecé a trabajar con ellos, una hermosa experiencia que duró 13 años y dos espectáculos: Malaje y Majaretas.*

¿Qué recuerdos tienes de esos primeros años?

¡Hay muchos! Los cursos de la tarde, el anual, mi primer bocadillo de calamares con Natuchi y el Churun, las fiestas de la primavera, la Plaza de las Artes, Halloween, la EMCA, la Zarzuela y los sobrinos del Capitan Grant, el encuentro Europeo de Circo en Roterdam, los Kretinos, el Parque del Retiro, el Encuentro de circo de Pola de Lena, las terrazas de Chueca, la casa de Fuenlabrada, la cocina de Carampa, "intentar" comer las 12 uvas con la familia del circo haciendo el pino, las paellas compartidas de Luis, los sábados en el Club de Circo, las muestras de los cursos de las tardes, los miércoles de entrenamiento libre, los viernes de socios, Quintana, Navalquejigo, Lavapiés, Cirque Plume, los primeros amores y desamores, Aurillac, Tárrega, Titirimundi, nuestro juego "Anómimo", Payasos sin Fronteras en "Oujda", los Piratas de Quintana, Villa Dolores, Encuentros de circo de Bilbao…

Llegué a España con 22 años y ahora tengo 42. En estos 20 años puedo decirte que no soy de aquí ni soy de allá. O que soy de los dos lados. Se que hay una familia de sangre y una familia del corazón, que se elige, y esa te la da la vida. Tengo la suerte de tener una hermosa y amplia familia por todo el mundo.

Al cumplir los cuarenta, y con muchos años subiendo y bajando de los escenarios, Roxi emprendió un desafío. *Quería hacer cosas que nunca había hecho en un escenario o en una pista. Cantar, trabajar un texto, tocar un instrumento y hacer un unipersonal.* Con esta idea en la cabeza habla con Irene y Perico de Producciones Chisgarabís y les convence para crear «Una Mujer Inconveniente». Poco a poco fue tomando forma gracias a Walter Velázquez, el director.

Tenía tal subidón de creación en mi cuerpo, que me dije: ya que estamos, vamos a crear otro espectáculo con Fernando Casado. Y así fue como nació «Malabarian on the Rox». Hicimos solo una función y nos dimos cuenta de que había que retocar muchas cosas. Pasado un año, en el verano de 2021, nos fuimos de residencia artística a Cuacos de Yuste y terminamos de crearlo con la inestimable ayuda de Chato y Ángeles. El círculo se cerraba. «Una Mujer Inconveniente» es mi primer espectáculo unipersonal, es mi historia, la de mi madre y mis abuelos. Contada en primera persona. Hablo de la maternidad, de la vida laboral, de mis kilos de más, de la soledad, la culpa, los miedos, las fiestas, las resacas, el éxito, la separación, la depresión. Muestro mis distintas facetas de la vida. Creo que soy muchos personajes a la vez y te los muestro todos en clave de humor y rompiendo constantemente la cuarta pared.

Andrea de Lera ha escrito: «'Una Mujer Inconveniente' es una obra llena de energía, y Roxana Katcheroff, su protagonista (y además también co-escritora del guion), está espléndida en ella. Es energía pura, rotando entre solos de batería, volteretas, o diálogos improvisados con el público. A lo largo de la obra, que apenas llega a la hora, Roxana acaba siendo una presencia que puede llenar el escenario ella sola, sin necesidad de grandes efectos o decorados. Al final es una apuesta simple pero que a la vez funciona perfectamente.»

Proyecto NILAK

NILAK *significa iceberg en inuit. Los icebergs son grandes masas de hielo flotante que se desprenden de un glaciar y que son arrastrados por la corriente a latitudes más bajas hasta que se funden y desaparecen. Los icebergs solamente tienen visible un 11% de su volumen total y debajo se esconde el 89% restante.*

Según las Estadísticas Culturales de Cataluña de 2021 del Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña, un 26% de las comarcas catalanas no tienen ningún teatro.

NILAK plantea un modelo de infraestructura cultural a través de un proyecto artístico, social y cultural que acerca las artes escénicas contemporáneas a todo el territorio, a la vez que pone en valor los espacios ya existentes. Un modelo que permite llegar a cualquier población y construir un teatro con las condiciones técnicas necesarias para la representación de una pieza.

La carpa, la arquitectura que tradicionalmente asociamos a las artes del circo, es una construcción que ofrece el sitio para la escena, para el encuentro. Al igual que el teatro, el cine, el auditorio, el aula o, incluso, el libro. La carpa nos acoge en un espacio cerrado para abrirnos a la imaginación, alterar nuestra percepción, disfrutar de nuestra sensibilidad. Es un refugio, un contenedor, un dispositivo, un sitio que provoca el encuentro para vivir un presente, una comunidad temporal. Pero la carpa es una arquitectura que, a diferencia del teatro, no es estática. Podríamos decir que la carpa es, en palabras del poeta Hakim Bey, una zona temporalmente autónoma.

NILAK es, una carpa que alberga una pluralidad de prácticas artísticas, no sólo en su exhibición, sino también en su creación, formación, inspiración... NILAK es circo, danza, cine, artes visuales, performance, literatura, pedagogía y política.

El circo nos ayuda a entender el presente. El circo es una disciplina del presente absoluto y del riesgo real. La carpa es un espacio afectivo, donde entender la empatía, el miedo, el riesgo, el poder, el humor, el deseo a través de la expresión artística, poniendo el cuerpo en el centro. Y, además, es un espacio que pone en valor no sólo las diferentes disciplinas, sino también el diálogo entre generaciones y experiencias.

NILAK es un espacio de creación contemporánea que comparte sus prácticas con la comunidad con la que se pone en relación y, a su vez, da apoyo y visibilidad a una comunidad de artistas profesionales con trayectorias consolidadas, promociona la joven creación y genera potencialmente nuevos artistas.

La carpa de NILAK es una de las once acciones del PIC 2019-2022 (Plan de Impulso del Circo), y el proyecto ha ganado el Premio Lluis Carulla y el Serra d'Or.

El equipo de NILAK está compuesto por un conjunto de artistas, entre ellos Aimar Pérez Galí, Arnau Andreu, Griselda Juncà, Jorge Albuerne, José Luis Redondo, Laura Alcalà, Mariona Tolosa Sisteré, Oriol Escursell Domènech o Sílvia Capell. Algunas de las compañías que han colaborado hasta el momento son: Arnau Obiols, EIA, Clara Peya, Laia Santanch, Magda Puig, Psirc, Animal Religion. Escarlata Circus, Cia. Vaques y la coreógrafa Núria Guiu. El estreno de la carpa tuvo lugar en noviembre de 2021, en Vilalba dels Arcs, una población catalana de unos 600 habitantes, donde permaneció durante 10 días con una programación variada que contó con la participación de los habitantes de la comarca y con todas las entradas agotadas.

FOTOS: MARTA GARCÍA

malabharía

15 Festival Internacional de Circo

La 15 edición del festival MalabHaría se celebró el pasado enero en Haría, Lanzarote. Tras el cambio de formato en 2021, obligados por la pandemia, en donde se programaron exclusivamente espectáculos de mediano y gran formato, se ha vuelto al modelo original con las galas internacionales de circo compuestas por artistas llegados de todos los rincones del planeta.

De hecho, este año 2022, las galas de circo han recibido su propio nombre, ambas en honor a leyendas del circo, como son Pinito del Oro, gran trapecista española, y Francis Brunn, malabarista sin igual.

Además, el festival amplió un día más de programación oficial, incluyendo un cabaret internacional, compuesto por algunos números seleccionados entre los artistas de las galas.

Maximiliano Stía se ha encargado de la presentación de las Galas Internacionales, algo a lo que está acostumbrado a hacer tras su paso por el circo Raluy. Pierre Riviere, Mar Meza, Jana, Hugo Miró, La Fem Fatal, Andrea Ríos, André Hidalgo, Guy Waerenburgh o Diego y Elena son algunos de los artistas que han participado este año en las Galas. También actuaron Sergey Koblikov, Guillaume Martinet, Mikail Karahan y Kim Compagnie, todos ganadores en el festival mundial de París.

Manolo Carambolas y Thelmo Parole se encargaron de encandilar al público asistente al programa de calle.

Los premios otorgados en esta edición son:

"THELMO PAROLE" PREMIO DEL PÚBLICO MALABHARÍA

"GUILLAUME MARTINET" PREMIO MALABART MALABHARÍA

"PAULINE, LUCÍA & PIO" PREMIO DEL FESTIVAL MALABHARÍA

MalabHaría se consolida como un punto de referencia que marca a las Islas Canarias dentro del mapa circense estatal

No podemos olvidar mencionar que la compañía Defracto suspendió su espectáculo "Dystonie" por un accidente ocurrido a Joseph, uno de sus componentes. Las olas del paraíso se lo llevaron con ellas. La gala Francis Brun se convirtió en un homenaje y despedida de Joseph, que siempre quedará en el alma del MalabHaría.

Juan de Dios Santos

Rauxa

La poesía de los objetos

Foto: Marcos GPunto

La compañía RAUXA está integrada por Xavi Sánchez y Analía Serenelli, dos artistas circenses especializados en la manipulación de objetos, la acrobacia, las verticales y la danza. La formación de Xavi ha tenido lugar en Le Lido, Centre des Arts du Cirque de Toulouse, CRAC de Lomme, en Lille y Carampa en Madrid. Analía viene de una formación en su mayor parte autodidacta, que se apoya en más de 10 años como gimnasta rítmica de alto rendimiento y representante de la selección nacional de Argentina. Se encuentran en el año 2015, en la compañía francesa Cirque Plume, pionera del circo contemporáneo. En 2018 crearon la compañía RAUXA CÍA con la intención de construir un universo propio donde plasmar su visión tragicómica y, a la vez, poética de la vida.

Actualmente la compañía esta girando con 2 espectáculos: «Teatro de Papel» que se estrenó en 2018 en el Festival UP en Bélgica y «La Crisis de la Imaginación» estrenado en 2019 en la Fira de Tarrega. «Estas piezas podrán verse este año en Croacia dentro de la programación de CirkoBalkana y Peculiar Families, en Austria dentro del Festival Olala, en Suiza en el Festival de la Cité de Lausanne y seguiremos visitando otros países como Francia, Italia, Portugal, Bulgaria y Serbia entre otras fechas por confirmar». Adicionalmente la compañía está sumergida en varios proyectos de diferente índole, entre ellos la nueva creación «Anónimos» que tiene a Analía Serenelli como protagonista con una búsqueda entorno al papel y con la acrobacia y las verticales como principales técnicas circenses.

También se encuentra en proceso de creación «El circo de lana», segundo unipersonal de Xavi Sanchez, donde la manipulación de marionetas a través del viento, técnica desarrollada por RAUXA para su primer solo "Teatro de Papel", vuelve a tener un rol primordial, pero esta vez a través de una pequeña marioneta de lana.

La compañía apuesta 100% por la innovación y por mantener una línea lo más personal y particular posible, por eso el dueto apuesta por una fórmula artesanal, donde Xavi Sanchez y Analía Serenelli toman todos los roles a la hora de crear y gestionar los espectáculos, manteniendo así una filosofía propia en todo momento.

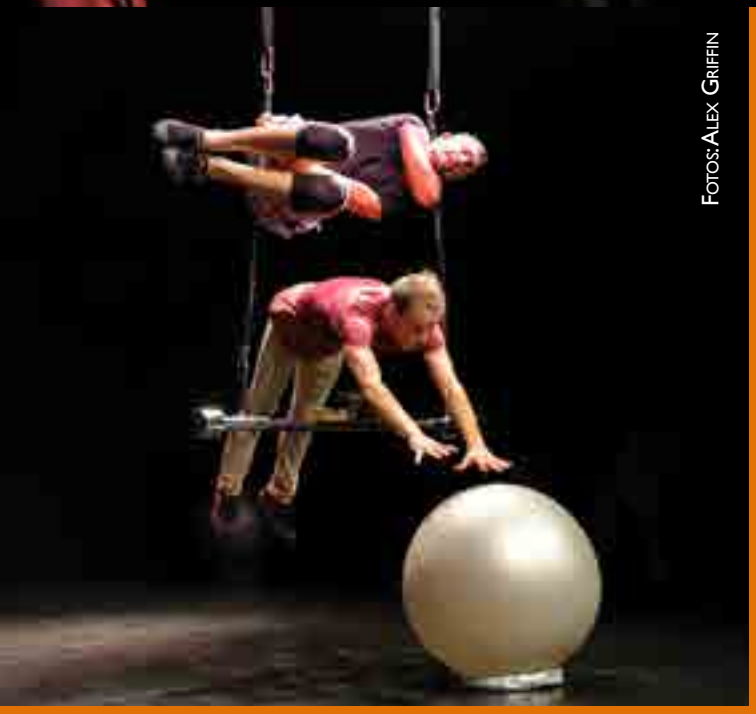
Analía Serenelli, gracias a sus estudios y conocimientos en el mundo de la danza, se ocupa de la parte coreográfica y se encarga de afinar la puesta en escena del movimiento corporal. Es a la vez directora, mirada externa, dramaturga y cámara. Xavi Sánchez ha dado un giro a su carrera circense y, después de desarrollar su visión personal en la acrodanza, hoy se centra en la invención y creación de objetos y marionetas. Es director, mirada externa, dramaturgo y editor.

«RAUXA es una apuesta hacia nuevos horizontes. dónde el circo contemporáneo se encuentra con otras materias, con otras realidades, con otros puntos de vista, con la poesía y la superación, el esfuerzo y sobre todo las ganas de cambiar el paradigma de lo que ya existe y lo que aún no.»

www.rauxacia.com

Cía. Seon

www.daniball.com/infinit
@cia.seon



Fotos: Alex Griffin

La compañía Seon nace de una colaboración entre los jóvenes artistas Andreu Casadellà Oller y Daniel Esteban Lorenzo. Estos dos artistas se conocen durante su formación en la Escuela de Circo Carampa en 2012 y más tarde en la École Supérieure des Arts du Cirque ESAC. Sus especialidades son el trapecio washington, portes acrobáticos, pelota acrobática y acrodanza.

Durante el verano 2015, mientras están en ESAC, actúan con su propio colectivo llamado AcroDePaco en diferentes festivales europeos. También en 2015, ambos artistas representan a la ESAC en el espacio Circle del Festival de Cirque Actuel de Auch. y en el verano de 2017 forman parte del proyecto CRECE de la Escuela de Circo Carampa, actuando en el Teatro Circo Price.

Ese año, Andreu estrena «Número infinit», un solo de trapecio washington en el que el artista reflexiona en voz alta sobre los límites temporales del propio espectáculo. Es el germen del espectáculo «Infinit» y de la Compañía Seon. En julio de 2020 estrenan la versión de sala de Infinit en Girona y la versión de calle en Zaragoza.

«Infinit» se cuestiona los difusos comienzos y finales de todo lo que nos rodea. La acrobacia, el trapecio washington, el clown y la danza son los ingredientes de este remolino de humor existencialista. Unos personajes excéntricos y absurdos que buscan el final de su propio espectáculo. Su estupidez, profundamente inteligente, acabará cuestionando nuestra propia esencia.

El espectáculo es muy divertido, original y, aunque es profundamente contemporáneo, es ligero y asequible, un espectáculo sin pretensiones grandilocuentes que funciona de maravilla con todo tipo de público.

La compañía ha sido galardonada con el Premio Marcelino al Mejor Espectáculo de circo en 2020, el 2° Premio Panorama Circada 2021 y el Premio Zirkòlika 2021 al Mejor espectáculo de sala.

La gata japonesa

La Gata Japonesa es una compañía que nace en el año 2017 en Madrid. La compañía está formada por los artistas circenses Elena Vives y Diego García, la bailarina Laura Miralbés y el clown Hugo Miró.

En 2018 estrenan el espectáculo «Lumières Foraines», dirigido por Leandre Ribera, y en 2021, el espectáculo unipersonal «Los Viajes de Bowa» protagonizado por Elena Vives y dirigido por Lucas Escobedo. En sus espectáculos aúnan circo, magia, acrobacia, danza y humor con una cuidada puesta en escena.

La compañía ha recibido numerosos premios, como el Mandrakes d'Or, en Paris, en 2020, el Premio del público y el Premio del Circo Roncalli en el Newcomershow Festival de Leipzig, en 2018, y ha entrado en el top 30 del 2nd Online Circus Festival, en 2021. En el festival Fetén de Gijón, en 2021, Elena Vives recibe el Premio a la mejor intérprete circense por su participación en la obra «Creatura», una producción de las compañías extremeñas Lapso y Malabart. «Los Viajes de Bowa» recibió el Premio del público en el Festival Mujeres con Narices de las Palmas de Gran Canaria, en 2021, y el Premio del Festival Cucha de Otoño, el premio Kandengue Arts y el Premio Territorio Violeta en el Festival Circada 2020.

Además de «Los Viajes de Bowa», la compañía tiene varias piezas cortas entre las que destaca la sorprendente «Memories», que presentaron en el Festival de Magia del Teatro Circo Price, en 2021, en la que realizan la técnica de *Quick Change* mientras realilzan acrobacias aéreas. Otra pieza interesante es «The Bottle Walker», en la que Elena realiza diferentes ejercicios de equilibrio sobre botellas acabando con una pasada sobre las puntas. El número de cuerda de Diego es también uno de los actos principales de la compañía, así como el dúo y el solo de Elena de *aerial straps*, delicado y potente al mismo tiempo. La compañía tiene la agenda a tope durante toda la temporada y tiene la suficiente oferta para mantenerse así durante bastante tiempo.

www.lagatajaponesa.com

COLLECTIF PRIMAVEZ

«intudeWail» es un proyecto que ha pasado por numerosas etapas, desde laboratorios de investigación hasta diversas representaciones públicas y otras acciones culturales. Una de ellas marcó un punto de inflexión en su manera de entender la nueva creación: en 2019 el CLEA (un proyecto artístico educativo) les da carta blanca para trabajar y experimentar con más de 500 niños de 2 a 16 años durante 3 meses. La complicidad que se estableció en estas experiencias les hizo tomar conciencia de que existían lazos fuertes entre su manera de trabajar y el punto de vista de los más pequeños. De esta experiencia nace la voluntad de jugar a contracorriente de las competencias adquiridas.

A través del proceso al que llaman "Técnica del Garabato", concilian espontaneidad y técnica escapando de la intención para dejarse guiar por esta necesidad interior: la semiología de la expresión gráfica definida por Arno Stern. Él descubre que las primeras formas dibujadas por el niño no surgen de la imaginación sino de la memoria orgánica, es decir, cuando la mirada de lo adulto no influye en el trazo. En efecto, todos los individuos, independientemente de su origen, cultura y educación, comienzan a dibujar de esta manera: gracias a la libre expresión y sin escalas de valores.

Ginés Belchi (Rogelio Rivel y Lido), Máximo Pastor (ESAC) y Miguel Rubio (Carampa y CRAC) son los intérpretes de "intudeWeil", sinfonía para desatascadores y piano que lleva hasta el extremo el juego, la improvisación y el absurdo. Influenciados por la frescura y originalidad de las creaciones plásticas de los niños y tomando en herencia a artistas que asocian la genialidad a la infancia reencontrada, el Colectivo Primavez emprende un viaje cadencioso, una partitura disruptiva, sin otro destino más allá del garabato.

Ginés, Miguel y Máximo se aventuran entre distintos aparatos circenses al mismo tiempo que tocan instrumentos como el piano, la guitarra, las campanas y las ventosas. Se desafían a sí mismos, se liberan de lo que han aprendido actuando sin pasado ni futuro.

El espacio escénico se convierte en un gran lienzo virgen en el que presentan una fantasía feroz y dispersa, del mismo modo que los lápices de un niño en plena expresión plástica.

En marzo presentaron su trabajo en Carampa con una gran asistencia de público y un gran éxito. Tienen previsto seguir trabajándolo hasta diciembre de 2022, cuando les espera el anhelado estreno oficial.

só.

xampito.wixsite.com/xampatitopato

Foto: Luis Montero

colaboran

distribución KANDENGUE

El malabarista gallego Jesús Velasco, más conocido como Xampatito Pato, comienza su formación artística en 2011, en la escuela de circo Circonove, y más tarde continúa sus estudios en la Escuela de Circo Carampa, en Madrid, donde perfecciona la técnica en teatro, danza, acrobacia y especializándose en malabares.

A continuación, entra a formar parte de la formación Pass & Company, ganadora del Talent Madrid en la disciplina de Circo y Artes Alternativas. Con esta compañía, crea "Juguete Roto 3p0", espectáculo ganador de la sección Off del 18º Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid (TAC).

Foto: Sol Álvarez

Ha actuado en el Teatro Circo Price, Teatros del Canal, The Great State Circus of Moscow, Le Channel Scène Nationale de Calais, Teatro Maria Guerrero y Teatro Alfil. Además, ha colaborado con diferentes compañías, como Gandini Juggling, Ale Hop, Proyecto Sánchez, Pistacatro y Chipolatas.

En el espectáculo unipersonal "Só.", su primer trabajo en solitario, dirigido por Arturo Cobas, Xampi ha roto todos los registros, con una enorme gira que le ha llevado a prácticamente todos los festivales de circo del país. "Só." es fruto de la investigación en una técnica no demasiado extendida y, mucho menos, como punto de partida de un espectáculo: las *cigar boxes* o malabares con cajas. Así, y aunque la obra contiene malabares y manipulación con otros elementos, serán estas cajas las que aporten la estética y el hilo argumental. El espectáculo trata sobre un personaje divertido y entrañable, que vive rodeado de cajas con las que juega a dar forma a su mundo. De su caos, surge un universo delirante, donde inventa la risa, creando una locura cómica en la que, gracias al juego, puede salir de la monotonía. El espectáculo ha obtenido numerosos premios en casi todos los festivales de circo de España y se ha convertido en una de las compañías revelación del circo nacional. «Só.» es un espectáculo cautivador, con una sencilla pero hermosa puesta en escena, y una técnica circense que deslumbra en la precisión y la limpieza de su ejecución.

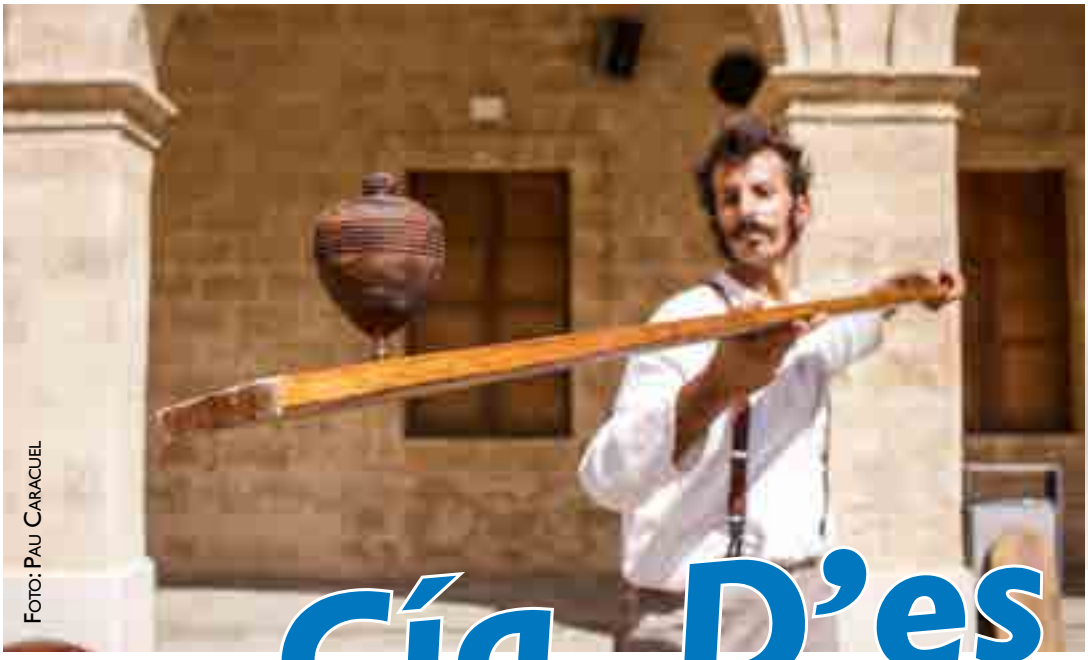


FOTO: PAU CARACUEL

www.ciadestro.com

Cía. D'es Tro

artista de las baldufas

FOTOS: MAI IBARGÜEN

FOTO: JOSEP VOLADERAS

La peonza es un juego mágico y ancestral con más de seis mil años de historia. Este juguete, casi extinguido, es capaz de detener el tiempo, ya que «el simple hecho de observar girar el elemento nos permite aislarnos de la velocidad que rige nuestra cotidianidad», nos cuenta Guillem Vizcaíno, campeón mundial de peonza en estilo libre, en el World Spin Top Contest 2020, campeonato mundial de peonza, organizado por la International Top Spinners Association, que debía celebrarse en Hungría pero, a causa de la pandemia, tuvo lugar online, con la participación de un centenar de especialistas.

El mallorquín Guillem es un artista de circo autodidacta. Malabarista, lanzador de cuchillos y manipulador de objetos, empieza su pasión por el circo a la edad de 14 años, debutando tan solo con 16. Miembro del Circ Bover desde el 2005, participa en: «Canostra», «Xalestia», «Sa Trup», «Trashumant» y «Descobreix el Circ». También ha participado en otros proyectos como «Un viaje al interior», dirigido por Biel Jordà o el espectáculo «Racons de la Memoria», dirigido por Tortell Poltrona, en la Feria de Teatro de Manacor. En 2015 monta la compañía ATIROFIJO CIRC, junto con la trapecista colombiana Mari Paz Arango —a la que conocemos por su participación en Organización Efímera— realizando el espectáculo de calle «A sombra», en el que realizaban lanzamiento de cuchillos, plumas y hachas; manipulación de objetos, equilibrios y trapecio, a vuelo y estático.

El espectáculo «POI», Premio Especial ATAPIB 2021 (Asociación de Teatros y Auditorios Públicos de las Islas Baleares), responde a una búsqueda física de malabares y manipulación, pero, también, a una investigación artesana con respecto a la construcción de peonzas que él mismo diseña y construye. Esta exploración de diferentes tipos de maderas, formas y puntas de apoyo le ha permitido la creación de peonzas personales y especiales como, por ejemplo, una de las peonzas más grandes del mundo lanzada por una sola persona con un peso de 45 kg. que Guillem arroja con una cuerda de más de 15 metros. Fusionar las artes del circo con el popular juego de la peonza y las raíces de la cultura mediterránea ha sido el principal objetivo de este espectáculo de carácter contemporáneo.

«Estoy contento de reencontrarme con este juguete de cuando era pequeño y poder introducirlo en mi mayor pasión; el circo. Tanto un hombre de 80 años como uno de 5 años reconoce este juego. Creo que es una cosa que no tendría que perderse.».

En mayo lo podremos encontrar en el FIT de Vila Real, Fira Trapezi, Festival Barruguet en Ibiza y en el TAC de Valladolid.

Jorge Albuerne

El error como materia, el circo como herramienta…

El circo como una herramienta más al servicio de un lenguaje más complejo, el circo como punto de partida para la reflexión…

Lo contrario del éxito no es el fracaso, es el aprendizaje… (falsa premisa). El éxito en el contexto actual (socio-laboral, ¿es un valor o una cadena/condena?:

éxito-fracaso
ensayo-error
ensayo-éxito

El aprendizaje lleva implícito el error, y es desde el error desde donde se adquieren los conocimientos. ¿A mayor error mayor certeza del conocimiento verdadero? ¿A mayor cantidad de error presente menor espacio para el error futuro?

Cantidad y cualidad del error…

El error cuestiona lo establecido… ¿La excepción que confirma la regla? ¿Validamos algo gracias al error, a la negación de esa misma certeza? ¿Deberíamos ser como trileros con nuestro propio discurso mareando los conceptos hasta perder la certeza sobre los mismos?

El error concreta la norma… Somos los errores que hemos cometido, somos lo que hemos decidido no ser por nuestros errores, pero, ¿sigue ahí, escondido en el acierto, nuestro error? ¿Para que exista el error tiene que existir el acierto o el acierto se define gracias al error?

Error es contravenir la norma: "*Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better*". (Lo intentaste. Fracasaste. Da igual. Prueba otra vez. Fracasa otra vez. Fracasa mejor) nos dice Beckett en *Worstward Ho!,* (Rumbo a Peor). "*¿Que yo me contradigo? / Pues sí, me contradigo. Y, ¿qué? / (Yo soy inmenso, contengo multitudes.)*", escribe Walt Whitman en *Hojas de Hierba*. *"Un error, pensó Natacha Kaplan ya madura, mientras observaba el sol elevarse sobre la llanura toscana, sí, pero de esos errores tan buenos que lleva toda una vida corregirlos",* afirma Patricio Pron en *Alguien tenía que decirles*.

No tengo la necesidad de afirmarme ni reafirmarme en el éxito, creo que los desatendidos senderos del fracaso son, de lejos, más interesantes. El derecho a equivocarse, a renovar lo dicho, a renegar de lo defendido podría llevarnos a un eclecticismo poco ético y, sin embargo, sumergirnos en ese lodo puede hacernos descubrir espacios de libertad más amplios, no solo para la acción sino para el complejo hecho de ser… existir… inclasificables… en permanente cambio… ¿hacia dónde? Qué importa, si nuestros huesos se fundirán con la tierra y nuestra carne en el vientre de los gusanos, tarde o temprano.

Reafirmarse en la búsqueda del error, anticiparse a el acierto y cambiar de rumbo súbitamente. Dejar a lo incierto reconquistar el lugar que el bienestar y el confort de esta sociedad capitalista le han arrebatado. Sepultar la certidumbre, sí.

No es el desasosiego, sin embargo, el objeto de mi búsqueda, pero sí que la inquietud que acompaña al hecho de no hallarse ante lo cierto se convierte en el combustible que alimenta la curiosidad. El mundo no se acaba al cartografiarlo, no se extingue después de haberlo representado tantas veces. Comienza en cada mirada, en cada *frame* que el ojo captura, en cada caerse y levantarse...

No dejar que nos fulmine aquello que está y que no se usa… El error nos acompaña como la sombra a Lucky Luke, pero ¿podremos ser más rápidos que ella?

Cuestionar la realidad es cuestionar NOS. Cuestionar la realidad es permitir la existencia de aquello otro. Cuestionar la realidad es comprender la realidad y trascenderla sin monumentos. No quiero sublimar el acto circense, ni su práctica. Quiero exprimir de ello un discurso que me permita profundizar en el entendimiento de mí mismo y de lo que me rodea… Y para esto hay que permitirse la experimentación, el desvarío, cuestionar, cuestionarse y ser cuestionado.

Podemos hablar también del error como un desacierto, una falta de puntería o un guiño equivocado del destino. ¿Cómo consideramos al accidente? ¿Y a la descoincidencia? ¿A las interferencias, a los errores de registro en las impresiones, fallos en la colocación de un sujeto en el escenario? ¿A los errores de ubicación, de contexto, de forma, de contenido, de acción, de interpretación? Las deficiencias, las taras, las discriminaciones…, ¿qué son? ¿La realidad no es eso?

¿El error es violencia?

El error ayuda a la toma de conciencia de la dificultad, a ser partícipe del proceso de la persona-artista.

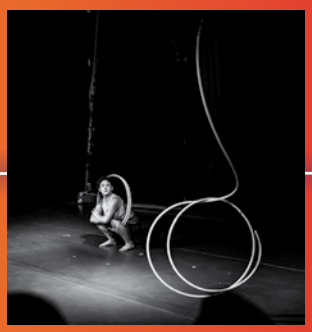
EMPATIA.
Proximidad a través del error… EMPATIA AGAIN
EQUIVOCACION ---------- ERROR
INCAPACIDAD ---------- FRACASO
Habitar siempre en el error, ¿sería el fracaso?

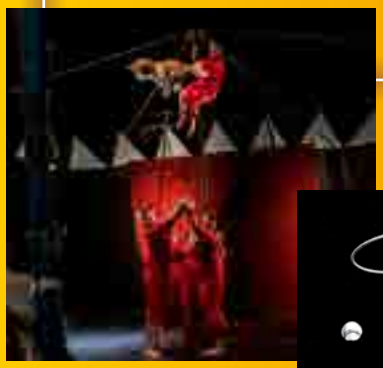
ERROR y vínculo con el público.
ERROR/FRACASO
la posibilidad del ERROR
la veracidad del ERROR

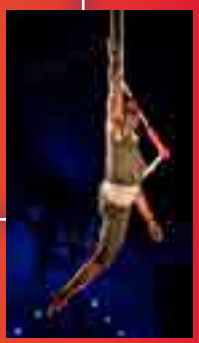
El ERROR genera situaciones escénicas inesperadas…

SALIDA 21

Fotos: Gaby Merz







Cinquième Année. — N° 213. Huit pages : CINQ centimes Dimanche 5 Mars 1893

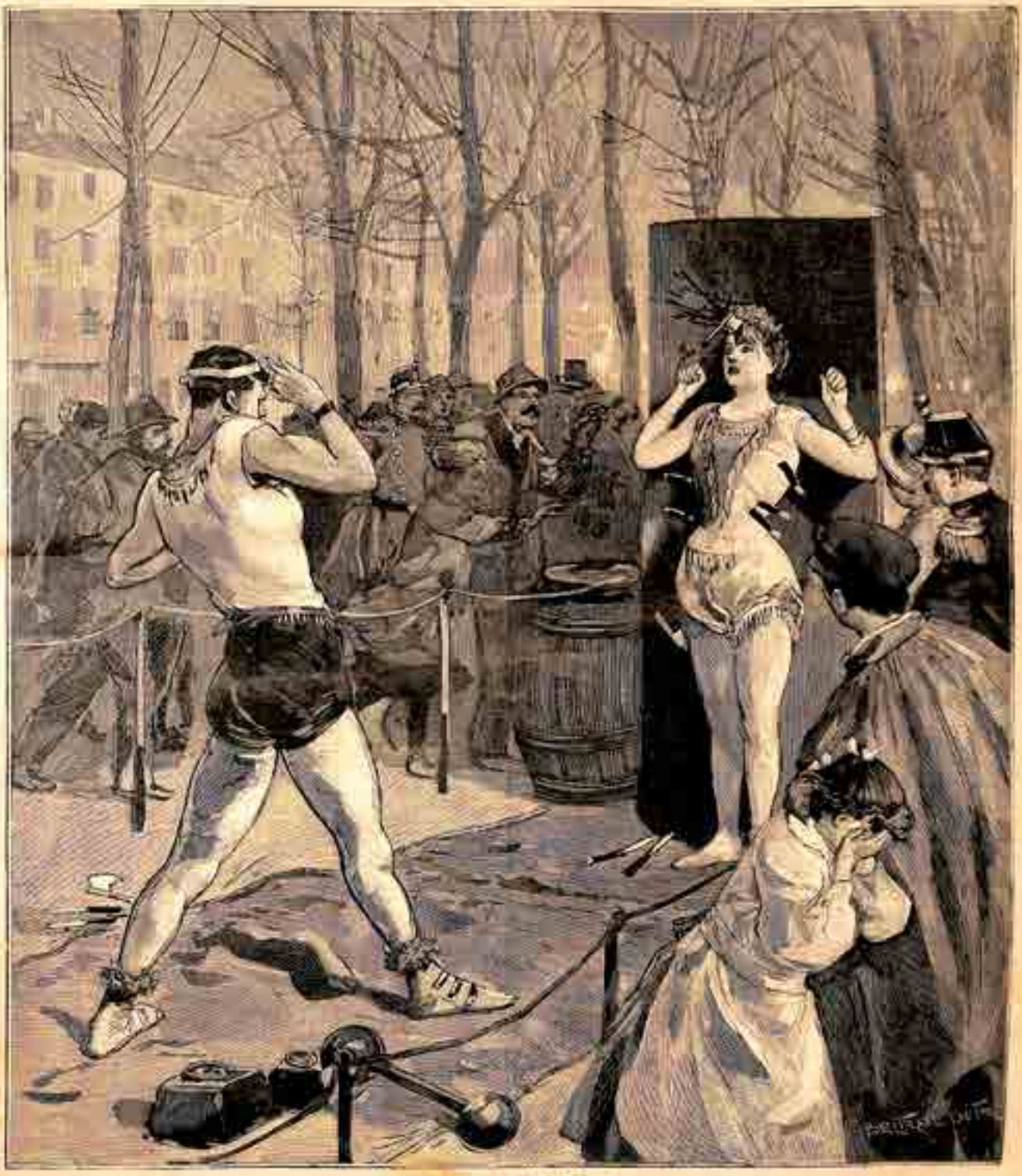
Le Petit Parisien

SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ

TOUS LES JOURS Le Petit Parisien

TOUS LES SAMEDIS SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE

DIRECTION : 18, rue d'Enghien, PARIS



UN TERRIBLE ACCIDENT

UNE FEMME TUÉE PAR UN SALTIMBANQUE

Colección Centro de Documentación Circo Méliès