

Tercera etapa • N° 66 • mayo 2023

AMBIDEXTRO

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE MALABARISTAS

FOTO: GABY MERZ

Circo Social

El circo en Sudamérica

Speak Out

carampa.com

EQUIPO

Producción*Asoc. Malabaristas***Dirección***Javier Jiménez***Maquetación***Javier Jiménez
Santieme***Diseño de cabecera***Natacha Bustos***Administración***Óscar Ortiz***Impresión***OLALBA Soluciones Gráficas***Fotografías***Gaby Merz
Eduardo Laborda
Natacha Elmir
Marta García Cardellac
Pío Morales
Esther Vázquez
Christophe Trouilhet
Jorge Gómez***Han colaborado***Juan de Santos
Rafa Peñalver
Jorge Albuerne
Sabrina Catalán
Francisco Alvarado
Miguel Manzano
Abraham Pavón
Gonzalo Peralta
Mon Salmón
Rafael Dante
Sergio López
Alain Veilleux***Portada***Artista: Emma Ducuing
Foto: Gaby Merz*

*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*

CIRCLE 2022 • SUSTRATO • CREACIÓN INAC- CARAMPA • OCTUBRE 2023 • © PHOTO: CHRISTOPHE TROUILHET

Aquí estamos de vuelta, fieles a la primavera que, desgraciadamente, se nos ha escamoteado este año de sequía. A pesar de todo, el balance que sacamos entre revista y revista es muy positivo. El circo se mueve. No hay quien lo pare. La Asociación, cerca de cumplir 40 años se mueve. Carampa, a las puertas de su 30 aniversario se mueve. Si algo nos caracteriza a los cirqueros, a los *circassien* de toda la vida, como tú y como yo, es la constancia, nuestro empeño, esa tozudez para repetir una y otra vez el ejercicio hasta que nos sale. Es la base de nuestro arte. Va con nosotros y nosotras, también con nosotres, que el lenguaje, afortunadamente, también se mueve.

Como se mueve Europa, que sigue trabajando sin descanso por el encuentro feliz de los jóvenes en una sociedad más libre y más instruida, más solidaria e inclusiva, más creativa y más empática, más ecológica y comprometida. Como se mueve Sudamérica, que sigue apostando sin descanso por el circo social, sin olvidarse de la investigación contemporánea y de la reflexión académica y la transmisión de saberes.

O como se mueven las diferentes plataformas de España que tienen el circo como objetivo, que hacen ese esfuerzo extra —una carga y descarga después de 200 km., una función y los 200 km. de vuelta—, como el que hacen CIRCORED, FEFPAC Y FEECSE, y todas las demás federaciones y asociaciones, para que las escuelas de circo tengan un reconocimiento, no que estén bajo la tutela del estado, pero que finalmente sean reconocidas, algo tan simple como eso. Peleándose con las leyes que se tramitan en Las Cortes. No es nada fácil. Hay que hacerlo.

Podemos ser optimistas. Tenemos que serlo. Es nuestro lema. Es por esto que nos dedicamos al circo. Somos “Los tozudos del optimismo”, un título que nos merecemos estemos donde estemos: empezando, con dos producciones al año, con una creación que dura dos años, con un espacio que hay que llenar de contenido, con un circo donde vive toda tu familia, con una escuela en un medio rural, con un espacio de creación y entrenamiento, con un proyecto municipal, con un colectivo horizontal, celebrando los 30 años de una escuela...

Estamos en muchos lugares y de diferentes formas, pero todos honestos, fieles a un compromiso que nos mueve y nos conmueve. Fieles al circo y a todo lo que significa eso.

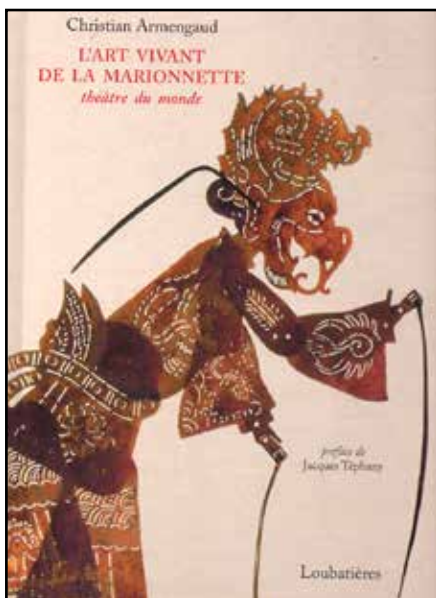
Seguiremos moviéndonos. Esto no hay quien lo pare.

JAVIER JIMÉNEZ

LIBROS

El arte de las marionetas

Un viaje a través de algunas de las colecciones privadas más notables para descubrir las grandes tradiciones que han acompañado el arte de los títeres en todo el mundo —desde la India a Japón, desde China a África— y en todos los tiempos —desde las sombras proyectadas desde la prehistoria hasta los espectáculos contemporáneos—. Estas figuras (muñecos, títeres, burattini, puppen, puppets, pupi, marionnettes) creadas por humanos a través de la historia, dan testimonio de la fuerza de los mitos, el estado de una civilización, una imagen del hombre. El libro relata la historia y la sociología del títere, un popular modo de expresión de varios miles de años que sigue muy vivo. El libro está ilustrado con fotografías que reflejan la estética de estos extraños personajes, la delicadeza de la estilización, el refinamiento de su artesanía.

Christian Armengaud, con más de cincuenta años como profesional de este arte trabajando como diseñador, constructor, manipulador, director de escena y coleccionista. Su amor y su pasión por las marionetas se puede apreciar en cada capítulo de este libro y nos cautiva desde el primer momento. Joya imprescindible para todos los que amamos este arte, tan sutil y tan popular al mismo tiempo.

www.loubatieres.fr

Circo Contemporáneo

Una nueva publicación del CNAC, dirigida por Anne Quentin, la autora del magistral libro *Johann Le Guillerm à 360°*. En esta ocasión, Anne Quentin ha reunido a más de veinte creadores de circo contemporáneo para que nos cuenten su visión y sus métodos en las diferentes etapas que conlleva un proceso de creación circense.

Yann Frisch, Berbard Kudlak, Angela Laurier, Chloe Moglia, Jérôme Thômas, Blai Mateu, Raphaël Navarro, Guy Carrara, Jani Nuutinen, Jean-Baptiste André, Mathurin Beize, Ludor Citrik, Marion Collé, Bonaventura Gacon, Camille Galle, Manolo Bez, Tsirihaka Harrivel, Vimala Pons, Johanne Humblet, Marie Jolet, Sandrine Juglair, Matthieu Gary, Sidney Pin y Jeanne Mordoj son los encargados de desentrañar, desde sus respectivos puntos de vista, el intrincado mundo de la creación de circo contemporáneo.

Desde los más jóvenes hasta los más experimentados, tres generaciones de artistas y creadores circenses, todos finalmente toman la palabra y nos cuentan su manera de trabajar, cómo elaboran sus proyectos, con qué prejuicios, qué dramaturgia para qué movimiento...

Un libro que hacía falta para descubrir la riqueza y la diversidad del circo contemporáneo y algunos de sus autores más notables.

cirque-cnac.bnf.fr

Historia del circo en Chile

Financiada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile por medio de FONDART, esta publicación es un excitante viaje a través de la historia del circo chileno.

Con el título *Años de circo* y el subtítulo *Historia de la Actividad Circense en Chile*, Pilar Ducci González nos presenta 200 años de circo chileno de la mano de una documentación repleta de fotografías y archivos de gran interés.

Como en la mayoría de los países, pero con especial relevancia en Chile debido a su extensa y alargada geografía, «la música popular, el teatro y las pantomimas, el boxeo e incluso el cine llegaron a los más remotos lugares gracias al circo. Como único referente escénico fue, además, el transmisor e impulsor de tecnologías nueva como la iluminación, el audio o el

transporte. Es en el circo chileno donde se sientan importantes bases de la cultura popular, integrando a payasos, artistas circenses, actores, músicos, folkloristas y payadores en un espacio atemporal y mágico que transita libremente por el país».

Son 250 páginas, cientos de fotografías, una cronología y un curioso glosario. *Años de Circo* rescata una historia casi olvidada, transmitida oralmente por sus protagonistas y que se ha mantenido viva durante más de doscientos años gracias al amor que las familias cirqueras tienen a su profesión por muy dura que esta sea. Muchísimas horas de entrevistas a familias y personajes emblemáticos del circo, una investigación exhaustiva en hemerotecas y una estudiada y relevante bibliografía, han servido para construir esta crónica de la historia del circo chileno.

www.cabezademartillo.cl

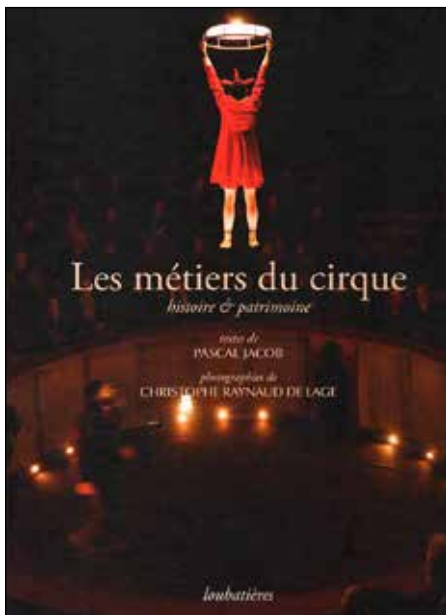
LIBROS

Los oficios del circo

Les métiers du Cirque, histoire & patrimoine es un nuevo libro del historiador francés Pascal Jacob que, junto con el fotógrafo Chrystophe Raynaud de Lage, han vuelto a realizar una magnífica obra que merece la pena tener en nuestra biblioteca.

En esta ocasión, las fotos de Raynaud de Lage adquieren un protagonismo espectacular adueñándose de buena parte del libro en detrimento de las ilustraciones del archivo de Jacob que habitualmente inundan sus libros.

Como todas sus publicaciones, el libro está lleno de información relevante y muy actual.

Pascal Jacob escribe: «El circo, todas las formas del circo, clásico, convencional, contemporáneo, culinario o poético, se ha construido, paso a paso, para constituir un universo de exigencias y restricciones. El circo es una aventura. El circo es un condensado de Aladino, de Fausto, de Circe, de Prometeo, de Orfeo, de Don Juan y de Ali Babá, un mundo y un planeta propio.»

www.loubatieres.fr

Historia del ilusionismo

Maese Coral es una nueva aventura editorial del incansable escritor, mago e investigador, Ramón Mayrata, que junto a otros magos, tan inquietos como él, han creado la Asociación Cancamusa [Cancamusa: artificio, dicho o hecho con el que se pretende desorientar a alguien para que no advierta una acción]. La asociación tiene como objetivos investigar, difundir e impulsar el conocimiento de la historia de la magia y conservar su patrimonio. Con tres números en la calle a la hora de escribir estas líneas, Maese Coral —nombre con el que se conocía a los manipuladores de cubiletes—, es una revista que pretende fomentar la investigación y la creación original, en la que, junto a las investigaciones propias, se suscitarán otras investigaciones, proporcionando información y apoyo. La revista está abierta a todas aquellas personas que tengan algo que contar sobre la historia del ilusionismo.

maesecoral.com

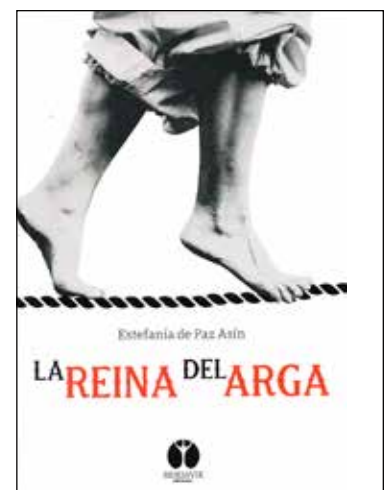
Aplausos para Aplausos

El proyecto editorial Reikiavik de Iruña Iriarte y Javier Díaz ha añadido una nueva colección a su oferta y ha creado Aplausos dedicada al teatro. El primer volumen de esta colección fue *Pajira*, el espectáculo de la Compañía Lucas Escobedo, con el texto y las partituras de la obra.

Coincidiendo con las Jornadas «Las Artes Circenses en España» sacaron a la luz *La Reina del Arga*, el espectáculo de Estefanía de Paz Asín que homenajea a la funambulista pamplonesa Remigia Echarren que también tuvimos la oportunidad de ver en las Jornadas.

reikiavikediciones.com

circomelies.com

Un lugar para el encuentro. en el más amplio sentido del término, entre el cine, el circo y las variedades

Festival Internacional de Teatro Gestual de Madrid

El Festival Internacional de Teatro Gestual de Madrid, nace como plataforma de visibilidad y divulgación del Teatro Gestual, poniendo en valor la creación escénica contemporánea y facilitando el acercamiento del público. Pretende remediar que Madrid no cuente con un festival dedicado exclusivamente al Teatro que parte del Gesto, del Movimiento como base de creación escénica.

Del 21 al 27 de marzo Lavapiés acogió espectáculos de compañías reconocidas como Teatro En Vilo o La Estampida Teatro, y nuevas compañías convocadas para que propongan espectáculos de sala o calle. Durante el fin de semana las calles y plazas de Lavapiés fueron un punto de encuentro obligatorio con el Circo, el Títere, la Máscara, el Clown...

También se programaron varias actividades de formación, como un curso sobre los procesos creativos a través del Movimiento con Alejandro Moya, integrante de la compañía Peeping Tom; una clase magistral sobre el clown con Medhi Beduin (Bruselas); o una mesa redonda para hablar de Teatro Gestual con Arturo Bernal, director artístico del Festival, Noemí Rodríguez de Teatro en Vilo, moderado por José Antonio Alba de Revista Godot.

Carampa presentó en la Plaza Arturo Barea una gala de circo interpretada por el alumnado de 2º curso con el título de Menestra de Circo a la Carampa. Allí, los estudiantes de Carampa tuvieron la oportunidad de compartir con un público diverso y muy entregado los conocimientos que han ido adquiriendo durante estos dos últimos años.

www.semanadelteatro.com

25 años del Cirque du Soleil en España

Fue el 19 de febrero del 1998 cuando la troupe del Cirque du Soleil atracaba a orillas del río Manzanares para pisar por primera vez España, y lo hacía con un espectáculo que llevaba por título toda una declaración de intenciones que ha marcado su trayectoria: Alegría.

Para celebrarlo organizaron una multitudinaria fiesta celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Allí se anunció el regreso de Alegría, su producción más icónica y la primera que sedujo al público español. El espectáculo más recordado de la compañía canadiense, girará por siete ciudades españolas durante catorce meses. Será un clásico «reinventado para que una nueva generación se enamore de él y sus amantes de siempre sigan queriéndola como el primer día».

En la fiesta tuvimos la suerte de participar con diferentes personajes de animación y de disfrutar de la música, las actuaciones, los canapés y las charlas con viejos amigos y amigas. ¡Larga vida al circo!

www.cirquedusoleil.com/es

FEDEC cumple años

Todos los años, a principios de abril, cuando la primavera comienza a mostrar sus colores, la Federación de Escuelas Europeas de Circo (FEDEC) celebra su Conferencia Anual, un lugar de encuentro y reflexión para que las diferentes escuelas puedan aprender unas de otras.

Este año la Conferencia ha cambiado su nombre y todas las actividades se reúnen bajo el título SPRING TALKS. El evento se celebró en Montpellier, casa del Centre des Arts du Cirque Balthazar que es el anfitrión en esta ocasión, del 12 al 14 de abril, bajo el lema "Circus at the crossroads of Arts".

El programa, que incluía la celebración del XXV aniversario de la FEDEC y la Asamblea General Anual de la federación, ofrecía un interesante seminario de riggers y numerosas charlas relacionadas con la actualidad de las enseñanzas circenses.

FEDEC

FÉDÉRATION EUROPÉENNE
DES ÉCOLES DE CIRQUE
PROFESSIONNELLES

EUROPEAN FEDERATION
OF PROFESSIONAL CIRCUS SCHOOLS

El encuentro, como todos los años, fue un éxito de participación y reforzó la vitalidad de esta veterana federación que tanto ha hecho por el correcto desarrollo y evolución de las escuelas de circo en todo el mundo, promoviendo actividades de toda índole e implicando a las diferentes escuelas en proyectos como Cosmic (pedagogía digital), Circle (participación de las escuelas en el Festival Circa), Traces (circus video) o Speak Out, el nuevo proyecto europeo para prevenir la discriminación y la violencia de género..

www.fedec.eu

Jornadas de Circo

El 27 y 28 de marzo se celebraron las Jornadas «Las artes de circo en España» organizadas por el CDAEM (Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música), la Fundación AISGE (Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión) y el Teatro Circo Price, con la colaboración del CIRAE (Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía) y la Escuela de Circo Carampa.

El apretado programa contó con la participación de Pepe Viyuela que nos habló de su aproximación teatral a los payasos Marcelino y Charlie Rivel; Estefanía de Paz, Manuel González y Graziella Galán que nos contaron cómo se enfrentaron a la creación partiendo de la documentación de sus respectivos personajes; Marisa Agostini, Javier Jiménez y Marcelo Ndong que se encargaron del apartado de la formación; Vivian Friedrich que nos habló de su experiencia en la investigación dramática de las Jornadas de La Central del Circ; Genis Matabosch, Cristina Santolaria y Gonzalo Andino que realizaron sus respectivas ponencias sobre Historia del Circo; la presentación de diferentes fondos documentales a cargo de Jose Ramón Fernández (CDAEM), María Teresa del Pozo (Museo Nacional del Teatro), María Jesús Bajo (CIRAE) e Isabel Ortega (Biblioteca nacional de España); y las diferentes experiencias sobre el circo en la actualidad de Miguel Ángel Latorre (Festival Internacional de Nuevo Circo Buey de Cabeza), Marta Sitja (CircoRed) y Marisa Escalante (UPAAC).

Las Jornadas, que se desarrollaron en un ambiente de auténtica camaradería se cerraron con la divertida actuación de Estefanía de Paz con su espectáculo La Reina del Arga en el Teatro Circo Price.

Hay que agradecer a la dirección de las Jornadas, Ana Fernández Valbuena (CDAEM), María Folguera (Teatro Circo Price) y Aránzazu Riosalido (Fundación AISGE), el trabajo y cariño que pusieron en el empeño.

estapasando.org

Esta es la historia de un proyecto que se gestó durante la pandemia. Probablemente uno de tantos. Creo que fue una de las (pocas) cosas buenas que pasaron durante esos meses extraños: que paramos a la vez. Y eso, aunque en ese momento se sintió agobiante, fue el caldo de cultivo perfecto para que muchas personas, entre las que me incluyo, encontrasen un propósito distinto. Otro camino.

Esta es la historia de uno de esos caminos. En concreto el que me encuentro transitando en este momento. Escribo esto desde Frutillar, al sur de Chile, en lo que ha sido la primera parada de un viaje que durará... no sé. Al principio iba a ser un año, luego pareció que serían dos y cuando asumimos que quizás tres, ya dejé de contar. Pero antes de contarte esta historia, te voy a contar cómo empezó todo.

Todo empezó en Alicante. Con Donyet Ardit. Donde durante años soñábamos con hacer una escolita de circo social. Pero a veces los sueños se difuminan y las ciudades no siempre admiten lo nuevo. Poco a poco fuimos tirando la toalla y asumimos que la escolita no llegaría. Al menos no en ese entonces. No como la soñábamos. Quiero pensar que llegará, cuando sea el momento.

Y te cuento esto porque con todo lo que aprendí intentando hacer esa escolita que nunca fue, me llamaron para dirigir otra. Una escuela profesional en Jalisco: ELCIRCA. Y allí me fui. Y fue genial. De verdad. Un sueño que sí. Y no voy a extenderme en este párrafo. Pero imagínate.

Y vino la pandemia. Y, como a todo el mundo, nos paró en seco. En un abrir y cerrar de ojos me vi de nuevo en Alicante. Sin saber

Mapeando el circo a través de la inclusión

muy bien cómo había terminado ahí de vuelta. En casa de mis padres, sin ingresos, sin escuela, sin motivos claros. ¿Y ahora qué?

Voy a dejar esa pregunta en suspenso para contarte otra historia paralela, porque sin esa otra historia no te puedo explicar la historia que venía a contarte desde el principio.

El Malabarismo Funcional

Conocí el Malabarismo Funcional de casualidad. En un encuentro de formadores que organizó Acirkaos en Menorca en el año 2017. Allí me hice muy amigo de Craig Quat, el inventor de este método que, por si no lo conoces, se basa en hacer accesibles los malabares a cualquier persona y así se hacen también accesibles los beneficios de practicar malabares. Si eres malabarista supongo que ya sabrás lo bueno que es para tu cerebro. Si no lo eres, no te preocupes, pero te recomiendo que aprendas a malabarear. Yo no me considero malabarista, soy acróbata a veces, pero a raíz de traducir los seminarios de Craig y de nuestra amistad, aprendí bastante sobre su metodología, hasta que acabé ilustrando su libro.

Te cuento esto, porque mientras estaba en México dirigiendo mi escuela, invité a Craig a que conociera Latinoamérica. Él vino sin saber muy bien qué hacía ahí, pero al poco tiempo acabó envuelto en una gira de seminarios por todo el continente (México, centro-américa, Sudamérica). Y cuando la gira estaba en su punto álgido, vino la pandemia.

¿Y ahora qué? Ahora es cuando las dos historias se unen.

En nuestro encierro, pensamos que sería genial si uniéramos fuerzas. Así que solo tenía que buscar un buen motivo para dejar de estar perdido y emprender ese nuevo camino. Yo me enamoré del sabor del circo latinoamericano en México, sobre todo de su comunidad. ¿Cómo aprendían? ¿De dónde salía tanto talento y energía creadora? Desde mi lugar de privilegio, como europeo y como director de escuela, estaba siempre expuesto a ver mucho circo allá. Tuve la suerte de conocer a gente maravillosa, poniendo sobre la mesa proyectos y formas de llevarlos a cabo que no te imaginas. Eso no es Europa. Aunque acá la ven como la cúspide del circo, lo cierto es que no tienen nada que envidiarle.

Y entonces me pregunté, ¿y quién de aquí, de Europa, mira para acá?, ¿quién les reconoce? Y al mismo tiempo, ¿quién no ha colaborado ya con artistas latinoamericanos, asentados en Europa, sobre todo en España? ¿De dónde viene ese talento? ¿Qué tenemos en común? Y con esas preguntas, encerrado entre cuatro paredes, nació Está Pasando. Y ahora sí te voy a contar la historia que quería contarte.

Está Pasando es un proyecto de mapeo del circo iberoamericano. Digo ibero porque hice mis primeras entrevistas allá y mi idea es volver y continuar con el mapeo. Es un proyecto autofinanciado. No contamos con patrocinios, pero sí que tenemos colaboración de algunos partners, como CircusTALK o Cartografías de Circo, que nos dan visibilidad y con quienes compartimos la visión de consolidar la red.

Nuestro mapeo consiste en hacer entrevistas a las personas responsables de proyectos de circo: compañías, espacios, proyectos educativos, circo social y otros.

El viaje empezó en Argentina, pasamos fugazmente por Uruguay y luego llegamos a Chile, donde nos encontramos ahora mismo, a punto de salir hacia la Convención de Circo de Paraguay.

El proyecto ha cambiado mucho desde que lo soñamos en plena pandemia. Cambió en los años previos al inicio del viaje y ha seguido cambiando hasta ahora. Cada día va evolucionando. Adaptándose.

Ahora, mi compañera de viaje es Josefa Iskándara, malabarista de sombreros, viajera y la responsable de impartir seminarios de Malabarismo Funcional en Latinoamérica. Juntos, vamos viajando de ciudad en ciudad, ofreciendo estos seminarios a profesionales, artistas de circo, personal clínico y docente, familiares de personas con diversidad funcional e instituciones. También colaboramos con proyectos locales de circo. Somos un poco de todo: un poco artistas, un poco gestores, un poco formadores, un poco reporteros, muy poco influencers, bastante viajeros y grandes soñadores.

En los pocos meses que llevamos de proyecto he aprendido una cosa muy importante: que la comunidad de circo iberoamericana está unida no solo por la lengua. Somos pocas personas expresándonos en distintos contextos, pero con las mismas ganas de hacer cosas increíbles con nuestras vidas. Quizás el circo es distinto, lo económico y social varía mucho, pero en esencia, está pasando lo mismo aquí que allá: personas que sueñan muy en serio.

El viaje acaba de empezar, la ruta sigue y el circo está ahí, recibiéndonos con las puertas abiertas.

MIGUEL MANZANO OLMOS

HABLANDO DE LO QUE IMPORTA

La Federación Europea de Escuelas de Circo (FEDEC) ha iniciado un programa de seminarios que tienen como objetivo prevenir todo tipo de discriminación y violencia de género en el sector de las artes circenses, apoyando a sus organizaciones principales (escuelas, festivales, empresas...) para fomentar espacios educativos y laborales seguros física, psicológica y emocionalmente.

Es un proyecto, de 2 años de duración, inspirador y motivador, y nos brinda la oportunidad de cuestionar nuestras prácticas, traspasar fronteras y mejorar nuestra forma de trabajar para un sector y una sociedad más seguros.

Se realizarán 4 capacitaciones durante el proyecto. Están dirigidos a directores de organizaciones profesionales de circo con el objetivo de implementar cambios estructurales en materia de discriminación y violencia de género.

Estas formaciones internacionales de 3 días, especialmente diseñadas para el sector del circo/artes de calle y sus especificidades, se imparten principalmente en inglés.

La primera de las formaciones, «Igualdad de género», tuvo lugar del 23 al 25 de enero de este año durante el Festival BIAC de Marsella. Por parte de Carampa acudieron Marisa Agostini y Coti Lovazano que volvieron entusiasmadas.

Las próximas formaciones, «Cuerpo y desnudez en las artes», «Reclutamiento y audiciones» y «Comunicación Interna y Externa», tendrán lugar a lo largo de este año y del próximo en París durante la presentación de Circus Next, en Salzburgo durante el Verein Contemporary Circus y en Tárrega durante la FiraTárrega, respectivamente.

El trabajo que realiza la FEDEC desde hace años incide de manera determinante en el buen hacer de las escuelas socias y en este caso es un orgullo comprobar que todas las escuelas participantes están completamente involucradas e interesadas en estudiar a fondo este tema y en aplicar los protocolos necesarios para evitar todo tipo de discriminación o violencia en nuestras escuelas. Hablar de lo que importa es importante y no podemos escabullirnos.

Gracias, FEDEC.

FE.EM FESTIVAL

Festival of Emerging Circus

El proyecto PANCARTA fue concebido por Freak Cabaret Circus durante la pandemia de COVID-19 para abordar el impacto que tuvo sobre las oportunidades de los jóvenes y los trabajadores juveniles en las artes escénicas, especialmente en el circo. Se reconoció la brecha digital existente en Europa y la necesidad de comprender mejor cómo implicar a los jóvenes con metodologías inclusivas.

Las artes escénicas son una herramienta que puede facilitar la aceptación de los demás y la inclusión social, ya que es un lenguaje universal que puede conectar a las personas por encima de las diferencias. El circo es especialmente adecuado para este propósito, ya que pone a todos al mismo nivel y enseña habilidades cruciales en un sector fuertemente afectado por la crisis, como la tolerancia, la aceptación de los límites personales, la cooperación, la perseverancia y la resiliencia.

Los jóvenes que finalizaban sus estudios artísticos o acababan de terminar su formación en este momento histórico se encontraban en un momento especialmente difícil para iniciar su carrera profesional. PANCARTA pretendía ser una oportunidad para que los participantes adquirieran herramientas para dar forma y visibilidad a sus trabajos artísticos, así como a los de otros jóvenes que, como ellos, se iniciaban como artistas emergentes, bajo el paraguas del FE.EM, un Festival de Circo on-line.

Las organizaciones participantes han sido The Freak Cabaret Circus, como coordinadores del proyecto, y las escuelas de circo CARAMPA, CRAC de Lomme e INAC y el proyecto se ha podido realizar gracias a la financiación de Erasmus +.

humanidad

Inspirado en una frase de Goya (“Mísera Humanidad, La culpa es tuya”), Humanidad reúne a cinco autores bajo un prisma común: una mirada a una guerra lejana, una guerra de hace siglos, que sin embargo resuena en otras guerras más cercanas. Una pensadora del siglo XX, Susan Sontag, y un pintor del siglo XVIII, Francisco de Goya, nos llevan de la mano por cuatro visiones de circo, cuatro interpretaciones de los célebres Desastres de la Guerra. Con un elenco internacional de jóvenes artistas de circo, y con Fernanda Orazi en el rol de Sontag y Marcos Pereira en el de Goya, Humanidad es una producción singular, un grito de la imaginación ante el horror humano, un cruce de tiempos, palabras e imágenes, a cargo de un equipo excepcional.

La dirección y dramaturgia de las cuatro piezas de circo están a cargo de: Zenaida Alcalde (Extraña devoción), Herminio Campillo (Casi solo), Stefano Fabris (El espantapájaros lo miró con lástima) e Ilaria Senter (Maravillas o caprichos enfáticos). La dirección escénica de conjunto es de Rakel Camacho y la dramaturgia de conjunto es responsabilidad de María Folguera.

Humanidad es un proyecto de Teatro Circo Price, La Grainerie-Fabrique des Arts du Cirque et de l'itinérance de Toulouse, el FRAC de Fuenlabrada, el Espacio Puntocero de Madrid y el Institut Français.

www.feemcircusfestival.com

www-thefreakcabaretcircus.com/pancarta.com

Rebel Circus School

Una escuela de circo en el campo de refugiados Aida Camp

“Aprendemos mucho en la escuela sobre los derechos del niño, pero muchos de estos derechos no existen aquí”. Con esta frase lapidaria comienza su vídeo de presentación la asociación Lajee Center, situada en uno de los campos de refugiados más antiguos de Cisjordania, Aida Camp (Belén). Un lugar donde los derechos de los niños y las niñas no existen porque son pisoteados a diario por la ocupación israelí.

Una enorme llave, símbolo del retorno, compone el frontón de la puerta que nos da la bienvenida a Aida Camp. Una puerta simbólica desde todos los puntos, porque es vulnerada prácticamente a diario por las tanquetas israelíes y los soldados armados que entran a gasear, a intimidar y a perpetrar un castigo colectivo a una ciudadanía que solo espera existir. Más de 5.500 personas se reparten los 0,71 kilómetros cuadrados que conforman este campo levantado sobre tiendas de campaña en 1950.

Es aquí donde desde 2017 Pallasos en Rebeldía trabaja junto a Lajee Center, asociación local que trabaja con niños, niñas y jóvenes para proteger, a través de la cultura, la alegría y la esperanza de estos niños y niñas, y darles herramientas para poder expresar la frustración de vivir bajo ocupación. En Aida Camp, el 60% de la población de niños y niñas sufre secuelas psicológicas.

Es Aquí donde ambas organizaciones tenemos un sueño, abrir la primera escuela de circo en un campo de refugiados de Cisjordania. En 2019 este sueño va tomando forma y en 2020, con el apoyo del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, Pallasos en Rebeldía inaugura la “Rebel Circus School”, para hacer de la risa un acto de esperanza y resistencia.

Desde febrero de 2020 cuando fue inaugurada, varias telas y trapecios aéreas cuelgan del techo del gimnasio, vuelan malabares, acrobacias, y niños y niñas encuentran un espacio seguro donde desarrollarse física y artísticamente, y en cierto modo, donde “olvidarse” por unas horas, que viven bajo ocupación.

La escuela cuenta con una gran actividad de clases de niños y niñas de diferentes edades y un programa de formación de formadores impartido por Pallasos en Rebeldía para jóvenes locales. Todo ello se ha visto golpeado por la pandemia del Covid-19, y aunque no ha sido fácil, el trabajo ha continuado vía online.

En 2021 se retoman las clases y grupos de niños y niñas, y la Rebel Circus School vuelve a la vida presencial, no así la presencia de formadores internacionales debido a las restricciones y bloqueos para la movilidad por parte de gobierno de Israel, que ha usado la pandemia para incrementar la ocupación y la vulneración de los derechos del pueblo palestino mientras la comunidad internacional no podía acceder al terreno.

Es en Mayo 2022 es cuando se retoma la formación de monitores, para en septiembre volver, haciéndolo coincidir con el desembarco del Festiclown Palestina 2022 donde un grupo de alumnos y alumnas de la Rebel Circus School pudo

actuar junto a los artistas internacionales en una gala en Aida Camp, mostrando ante más de 500 personas de la comunidad del campo de refugiados, sus sonrisas, sus avances, y sus destrezas circenses, dando un recital de resistencia, porque aunque la ocupación, con sus gases lacrimógenos, incursiones de soldados y arrestos... hagan difícil la cotidianidad de la escuela e intenten amedrentar la vida de todos los habitantes del campo, estos niños y niñas desde el arte, el circo y la risa, mantienen viva la esperanza .

En diciembre Pallasos en Rebeldía volveremos a la escuela a continuar con el trabajo de formación de profesores locales.

No hay pandemia que frene al Festiclown y aunque se hizo esperar tres años, el pasado mes de septiembre volvió a encender sus focos. Más de 500 personas se reunieron en las canchas deportivas de Aida Camp. Entre los 15 artistas internacionales ahí estaban ellos: las alumnas y alumnos de la Rebel Circus School haciendo eco de su resistencia con sus acrobacias y sus alegrías.

La dignidad palestina no tiene límites, como no los tiene la barbarie de la ocupación israelí. Mientras el pueblo palestino resista, Pallasos en rebeldía volverá con Festiclown y seguiremos tejiendo una red de escuelas de circo en Palestina para hacerles saber que no están solos y que la lucha por la humanidad vencerá.

Sudamérica, más circense que nunca

2° Festival Internacional de
Artes Circenses de Chile

FOTO: JORGE GÓMEZ

Tuve la suerte de participar como invitado en el Festival Internacional de Circo de Chile en el marco de las celebraciones por el 27 aniversario de El Circo del Mundo. El panorama que me encontré durante estos cuatro días en el Teatro La Cúpula del Parque O'Higgins de Santiago me asombró —podría decir incluso que me conmocionó— por la fuerza, originalidad y destreza de todas las propuestas, haciéndome ver que el circo en Sudamérica está muy vivo, muy caliente, muy reivindicativo, muy social y muy hermanado.

La verdad es que todos los espectáculos presentados, tanto los chilenos como los venidos desde Brasil, Perú o Colombia, tenían un plus de energía vital que muchas veces echo en falta en los espectáculos europeos. Los artistas, los directores artísticos, las propuestas, la presentación, la puesta en escena de todos y cada uno de los espectáculos, aunque diferentes, desprendían todos ellos calor. Y no porque sus propuestas no fueran contemporáneas o actuales, que lo eran, sino porque, imagino, viven en una constante ebullición que les mueve a crear e inventar sin prejuicios, a producir sin la traba de la escasez de presupuesto y a actuar con amor y determinación.

Hay diferencias, claro, entre lo presentado por los colombianos de Circo Para Todos, lo presentado por Crescer e Viver de Brasil y las actuaciones de los anfitriones, El Circo del Mundo, o de los jóvenes de La Tarumba, pero todos emanan una vitalidad y unas ganas de circo que muchas veces es difícil encontrar en casa o cerca de casa. Parecerá que estoy influido por efectos del *jet lag* o del síndrome postcolonial, pero la

sensación, la experiencia de este viaje, real y contrastada, no me permiten hacer una valoración distinta. El circo en Sudamérica es como un volcán a punto de explotar para dejar a su paso un paisaje nuevo de circo actual y de compromiso social. Una nueva manera de encarar la creación circense con honestidad y fidelidad a su idiosincrasia, libre de prejuicios y de modas, que pese a estar marcada por su deseo de cruzar el charco y ser aplaudida al otro lado del océano, se mantiene fiel a sus raíces y orgullosa de su manera de mostrar una realidad pujante, atrevida, solidaria, contradictoria, con tintes revolucionarios, deseosa de tomar las riendas de un futuro cada día más incierto y más injusto.

Los cuatro días del festival sirvieron para revalidar la FIC (Federación Iberoamericana de Circo) que, aunque con poco movimiento oficial, prosigue su andadura estrechando los lazos y alimentando el espíritu con el que se creó. Las cuatro instituciones presentes en el festival son estructuras fuertes, dinámicas, comprometidas, que apuestan por dar valor al componente social del circo y que con su trabajo nos muestran el potencial integrador del circo y la capacidad resiliente de sus proyectos que con la pandemia se vieron obligados a congelar.

De nuevo en marcha ahora les toca emprender nuevas acciones que sirvan para vertebrar y potenciar el circo sudamericano para que los nuevos proyectos se sientan fortalecidos y abrigados desde el primer momento.

JAVIER JIMÉNEZ

GLOBOESCULTURA

TODOS LOS GLOBOS PARA
TODOS LOS ARTISTAS

Envíos a toda España No hinchamos los precios

Paseo del Molino, 15, 28045 Madrid

+34 915283852 www.globoescultura.com info@globoescultura.com

2° Festival Internacional de Artes Circenses de Chile

Y fue que nos juntamos en Santiago de Chile entre el 13 al 16 de noviembre del año 2022, luego de un tiempo sin poder encontrarnos. Fue en la celebración del cumpleaños número 27 de El Circo del Mundo. Celebración que se llevó a cabo en el marco del 2° Festival Internacional de Artes Circenses que organizamos para conmemorar e invitar a todas y todos que han sido parte importante de nuestra historia y que nos han acompañado en esta aventura de soñar y hacer circo.

Este evento, logró reunir, durante 4 días, a elencos y artistas destacados de Chile, Brasil, Colombia y Perú. El 2° Festival Internacional de Artes Circenses se realizó en el Teatro La Cúpula del Parque O'Higgins, en pleno centro de Santiago, donde unas 4.000 personas participaron de los conversatorios, talleres y asistieron a las noches de gala del festival, donde se presentaron los elencos y los artistas invitados.

Al igual que la primera versión de nuestro Festival, tuvimos como invitados internacionales a artistas egresados de las organizaciones que conforman la Federación Iberoamericana de Circo (FIC) tales como: Crecer e Vivir de Brasil, a cargo de la delegación estuvo Alexandre Santos Ramos do Nascimento Junior y con la participación artística de Morenna Teixeira, Carolina Andrade Magalhães, Lurian Avelino Duarte y Lucas Alves Samico, de Circo para Todos de Colombia a cargo de la delegación estuvo Martha Elena Gutiérrez Hurtado y con la participación de los artistas José Henry Caicedo Casierra, Gustavo Adolfo Gómez Carabali, Paola Andrea Ramos Viuchi y Alba Viviana Cetina Siqueira, por último el Colectivo 2121 egresados de La Tarumba Perú con la participación artística de Soledad Ortiz de Zevallos Brouyaux, Adrián Carbajal Capcha y Daniel Hanashiro Ávila.

A nivel nacional los invitados fueron Circo La Cuarta Estación de Coquimbo con "Las Parcas de Chapilca", Compañía En La Cuerda de Iquique con "Abuelo", Compañía Balance de Santiago

con "Wolf" y El Circo del Mundo con "La voz de los 80, entre el miedo y la esperanza".

A su vez, el 2° Festival Internacional contó con la participación especial de Salo El Payaso, el dúo de Clown Tallarín & Banana, El Señor de los Trompos Pablo Potocnjak, Soraya Sepúlveda con fragmento de "Tejiendo" y Maite Alday en Acro danza. Un agradecimiento especial a Alain Veilleux "El Maestro de Ceremonia" del 2° Festival durante las 4 noches. Alain Veilleux, artista circense canadiense que llegó a Chile en 1995 gracias al apoyo del Cirque du Soleil y la ONG de Jeunesse du Monde para desarrollar el circo social en Santiago de Chile que luego se transformaría en El Circo del Mundo.

Tras estos 27 años, El Circo del Mundo ha pasado de ser un proyecto de arte y transformación a ser la organización de referencia en el ecosistema del nuevo circo de Chile, logrando validar y masificar el concepto de circo social en nuestro país. Además, El Circo del Mundo cuenta con la primera Escuela de Artes Circenses desde el año 2004, con 8 generaciones de egresados y reconocida por la FEDEC. También en los últimos años hemos desarrollado un área de creación donde confluyen elencos, artistas y creadores para generar obras circenses que buscan por vocación desarrollar contenidos de identidad, patrimonio y memoria como en "La voz de los 80, entre el miedo y la esperanza" obra que se presentó la última noche de este 2° Festival. Esta obra hace un homenaje a la resistencia de la sociedad chilena durante la dictadura militar en la década de los 80.

Finalmente, al término del 2° Festival, nos quedamos con la sensación de habernos divertido, de reír, de sorprendernos y emocionarnos al mismo tiempo, de generar intercambio artístico de gran calidad y de tomarle el pulso al arte circense en Sudamérica y, la verdad, es que nos quedamos gratamente sorprendidos de cómo van avanzando y madurando las diversas tendencias del arte circense. Nos vemos en el 3° Festival Internacional.

FRANCISCO ALVARADO ARETIO

DIRECTOR Y PRODUCTOR EJECUTIVO DE EL CIRCO DEL MUNDO-CHILE

www.elcircodelmundo.com

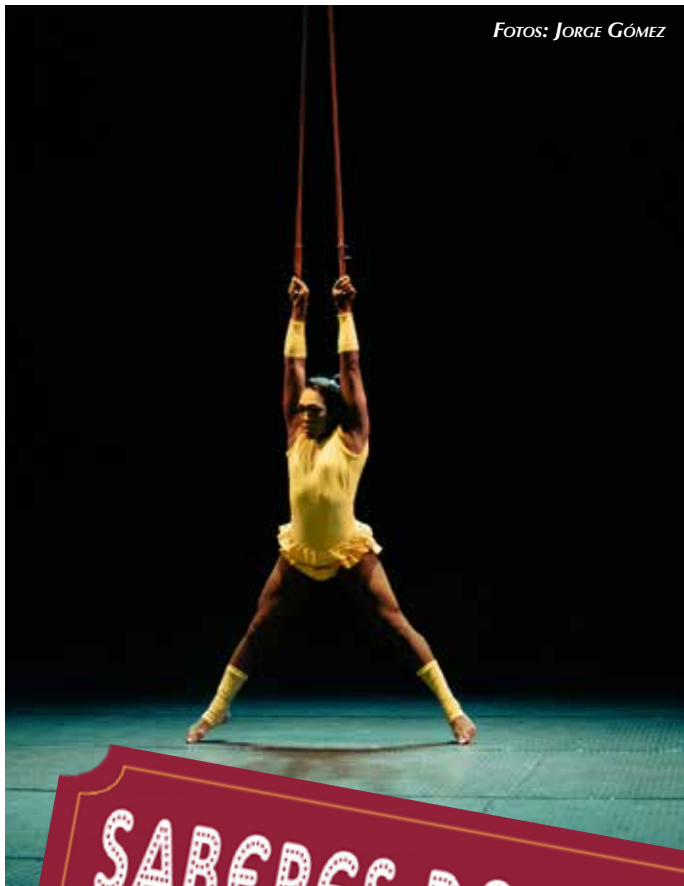

FOTO: JORGE GÓMEZ

IN CAM
International Network of
Circus Arts Magazines

www.circusartsmagazines.net/incam

2º Festival Internacional de Artes Circenses de Chile

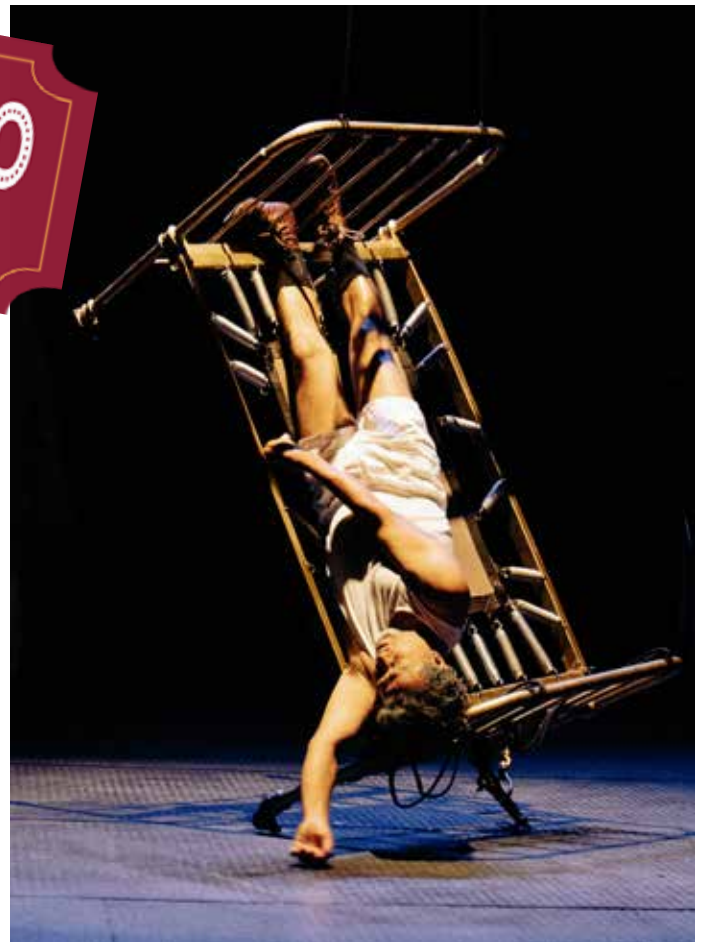
circulación de nuestros saberes como amantes, creadores, artistas, académicos, historiadores, técnicos, y en general de cualquier área que contribuya a profesionalizar el circo, ampliar sus creaciones y aumentar sus públicos

Dirigida por Carolina Oses, coordinadora del Área Social y de Educación de Circo del Mundo, la revista fue creada en 2018 y tiene 14 números, algunos de los cuales están disponibles en formato pdf en internet. Sus temáticas son muy variadas, haciendo especial hincapié en temas sociales y en la reflexión sobre la evolución del circo en Sudamérica.

Entre sus diferentes secciones podemos encontrar la Bioentrevista, conversaciones con personajes relevantes del circo como nuestro ex-director Donald B Lehn o Alain Villeaux, que precisamente colabora en este número del Ambidextro.

Variada, bien acompañada de fotografías, Saberes de Circo te invita a seguir reflexionando sobre el circo actual y a descubrir el poder de la herramienta que tenemos si la compartimos. Te invitamos a conocerla en:

www.saberesdecirco.com

La revista Saberes de Circo es un medio de difusión digital que quiere dar respuesta a los desafíos que genera la cultura circense y nuestra sociedad. Tiene el desafío de impulsar la circulación del conocimiento y la co-construcción del mismo, poniendo en valor el circo como patrimonio y la sistematización de las experiencias del nuevo circo, la creación, metodologías, modelos y su historia.

A partir de las reflexiones y experiencias del trabajo de El Circo del Mundo en sus 27 años de vida, se instala la certeza de que las prácticas colaborativas potencian el desarrollo de las artes circenses en todas sus áreas y deben ser cada vez más habituales.

Al posicionarse como un espacio colaborativo, Saberes de Circo se constituye, como una alternativa al modelo neoliberal, expresado a través de la noción del capitalismo cognitivo que instala “la necesidad de unir la producción de valor económico a la producción de conocimiento” (Rullani, 2004, p. 99). La revista, al igual que el circo, integra valores como inclusión, respeto, la alteridad y lo colaborativo.

En un espíritu de confianza y alegría compartimos con ustedes este trabajo editorial que busca crear un espacio de

MADRID, PROFESIONALES, ARTISTAS Y CREADORES DE CIRCO

MADPAC TRABAJA PARA FORTALECER EL SECTOR DEL CIRCO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

MADPAC ES MIEMBRO DE CIRCORED, LA FEDERACIÓN ESTATAL DE ASOCIACIONES PROFESIONALES DE CIRCO

¡HAZTE SOCIO Y PARTICIPA DE TU FUTURO PROFESIONAL!

Más info: madpac.es

Las Parcas de Chapilca

Las Parcas de Chapilca es un espectáculo de circo contemporáneo realizado por la compañía de circo La Cuarta Estación, dirigida por Gonzalo Peralta Godoy e interpretada por las artistas: Paula Masciangelo, Karen González y Julieta García. El montaje está basado en la obra "Las Parcas de Chapilca" de la dramaturga Claudia Hernández de la región de Coquimbo. Cuenta el devenir de tres generaciones de tejedoras de Chapilca, valle del Elqui, conectadas en el tiempo, a través de su oficio; el tejido a telar de la lana de oveja. Son historias que se entremezclan entre sueños y anhelos que desdibujan la realidad, fundiendo el relato de estas mujeres en una sola voz, conectándolas en un sólo espacio onírico y melancólico, lleno de soledades y sacrificios, en donde el trance del oficio decreta, como un estigma, el futuro de las tejedoras.

El diseño escénico simboliza un gran telar de 6m de altura y 6m de ancho, del que cuelgan más de 340 cuerdas, convirtiéndose en un aparato circense que, además de permitir tejer las historias de estas tres mujeres, es el soporte de las proyecciones de video *mapping* que, junto a la danza contemporánea, acrobacias de suelo y acrobacias aéreas, componen el relato.

El proyecto releva el oficio de las tejedoras a telar de la lana de oveja, de la localidad de Chapilca, a través de relatos obtenidos de la obra de Claudia Hernández. Busca poner en valor y justa dimensión el rol de la mujer en la construcción del tejido social. El montaje aborda diferentes problemáticas de la realidad que han vivido cientos de mujeres que practican el oficio del tejido a telar, no solo de las tejedoras del valle del Elqui, sino de todas las tejedoras del mundo. En este sentido la obra resignifica el telar transformándolo en un espacio común de encuentro, reflexión y memoria, instalando una estética transversal e intergeneracional que conecta en los recuerdos. Visibilizar estas historias es dar cuenta de la fragilidad social en donde se desarrollan estos y todos los oficios.

Circo Cuarta Estación es una compañía de circo contemporáneo de la región de Coquimbo, que agrupa a un equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos en torno a la creación de espectáculos circenses, incorporando nuevos medios y metodologías en sus producciones artísticas.

GONZALO PERALTA

FIRCO

CINCO AÑOS PROMOCIONANDO EL CIRCO IBEROAMERICANO

FIRCO comenzó su andadura en 2015, cuando apareció en la mente de sus organizadores. Desde ahí, pasaron tres largos años de gestiones y esfuerzos para que en 2018 se celebrase la primera edición del Festival Iberoamericano de Circo. El Teatro Circo Price fue el escenario elegido, ya que por sus características se posicionaba como el espacio ideal siendo, además, coproductor del evento desde la primera edición junto a la empresa organizadora (Circontinentes S.L.).

Los objetivos estaban claros: posicionar al circo iberoamericano como un referente a nivel internacional y mostrar el enorme talento emergente de ambos lados del charco. Reuniendo en una misma gala a artistas de diferentes disciplinas, nacionalidades y estilos, fomentando e impulsando los lazos culturales comunes, evitando etiquetas que restan, como “circo clásico” o “contemporáneo”.

En otoño de 2022 se celebró la quinta edición de FIRCO, con el formato consolidado al paso de las ediciones: una gala final que se repite durante tres días consecutivos, con público y frente a un jurado especializado. Se ha demostrado que los pasos caminados en los años previos van dando sus frutos y poco a poco va posicionándose como un festival de referencia y encontrando su hueco en el calendario internacional. En estos años, por la pista del Price han pasado más de 80 artistas de 13 nacionalidades diferentes, seleccionados entre las casi 1000 solicitudes recibidas, y más de 10000 espectadores han disfrutado de sus actuaciones.

Esta quinta edición contó con 8 compañías artísticas. Las tres galas fueron conducidas por la actriz Raquel Molano, que aportó el ritmo y energía que merecen este tipo de eventos. La música en directo la realizó Ombligo Orquestina, presente desde la primera edición y que aporta un sonido ya identitario. La respuesta del público fue entusiasta, con más de 3000 entradas vendidas, lleno absoluto el sábado y domingo, generando un gran ambiente festivo en las gradas.

Cada año FIRCO invita a una artista de un país no iberoamericano. Este año, desde Italia participó Marica Marinoni, que presentó su increíble número de rueda Cyr, en el que casi todos sus trucos son novedosos y mostrando una forma única de fundirse con su elemento.

FOTO: GABY MERZ

De los participantes de esta edición, destacar a Alonso González Barría, chileno egresado de la ESAC, presentó su novedoso número de malabares en una pequeña habitación de metacrilato, donde rodar múltiples pelotas entre su cuerpo y el cristal para crear líneas y figuras muy originales, siendo galardonado con el tercer premio del festival y el Premio del Cirque du Soleil.

La representación española fue para el exalumno de Carampa Juan Carlos Panduro, un verticalista de técnica exquisita que presentó una personalísima actuación sobre pulls en el que mezclaba equilibrios con poesía. Consiguió el premio CircusTalk por ello.

Los protagonistas de la noche fue la Compañía Punto Zero, que planteó su original forma de trabajar en el cuadro coreano mezclando humor y vuelos espectaculares. Ganaron holgadamente el Premio del Público y el Segundo Premio.

El vencedor resultó el mexicano Nicolás Montesdeoca, con un soberbio número de verticales donde mostraba trabajadas figuras con aparente soltura, mientras giraba sobre una mesa, acompañado de una bella versión de cucurrucú paloma.

Ya está anunciada la sexta edición de FIRCO, que se celebrará del 29 de septiembre al 1 de octubre en el Teatro Circo Price de Madrid. En primavera se anunciará la convocatoria oficial, pudiendo consultar toda la información sobre esta edición y las pasadas en su web: www.firco.org. Quedáis invitados a vivir la gran fiesta del circo iberoamericano.

FOTOS: GABY MERZ

CRECE2022

Dirección artística: Veronica Capozzoli
Artistas: Jasper Mauritius Deininger,
Laura Lombarte, Sofi Fernández,
Moise Luneau, Mateo Castelblanco,
Fernando Mariscal, Teo Martin Rubio,
Francisca Sanhuesa y Borja Nou
Ayudante de Dirección: Sabrina Catalán
Luces, sonido y visuales: Alex Cabrer
Iluminación: Juan Carlos Menor

Días de familia

Días de familia son dos piezas de creación colectiva que muestran las ganas de estos artistas emergentes de crear sus propias obras y hablar sobre lo que les importa.

El alumnado de Carampa ha ideado, compuesto y trabajado las dos piezas con absoluta independencia bajo el acompañamiento y la mirada atenta del profesorado. El protagonismo es exclusivamente de estas jóvenes artistas que alimentan su responsabilidad y acrecientan sus aspiraciones profesionales a través de un proceso de creación autónomo.

En esta ocasión el tema gira en torno a la familia aunque desde dos perspectivas muy diferentes. El alejamiento con respecto a sus familias durante sus dos años de formación les hacen vulnerables y sensibles a todo lo relacionado con sus respectivas familias, al mismo tiempo que construyen otras familias de muy diversa índole entre ellos. Los lazos familiares, de amistad o sentimentales les hacen cuestionarse el sentimiento de pertenencia y les llevan a replantearse el concepto de familia y a mirarlo desde una perspectiva libre de tópicos o de obligaciones.

La presentación en el Teatro Circo Price es un trampolín artístico y profesional para nuestro joven alumnado ya que van a disfrutar de esta experiencia única, trabajar en la iconica pista del Price, el lugar donde han disfrutado de decenas de espectáculos durante sus años de formación, el templo del circo en Madrid.

30 de febrero

Una familia, tres generaciones, un encuentro o una despedida.

Problemas. Silencio.

Un silencio impuesto, solo capaz de ser roto por los más inocentes.

El último lazo de unión pende de una cuerda, de un hilo blanco. Solo queda el anhelo de la reconciliación, el día D.

Mortaja

¿Cómo nos atraviesa la muerte? ¿Cómo reaccionamos ante la pérdida de alguien querido?

En este espectáculo cinco personajes conectan con la pérdida, el duelo, la culpa y la reconciliación a través del cuerpo utilizando el circo como lenguaje.

¿Cuáles serán las dimensiones y los procesos en los que se sumergirá cada uno de ellos?

30 de febrero

Keko Terán (ESP)
Dana Zaloziecki (ISR)
Loic Soto (BEL)
Edelvais Rived (ESP)
Pablo Araos (CHI)
Amaia Leoz (ESP)
Mar Ollés (ESP)

Mortaja

Maya Elish (ISR)
Auri Díaz (ESP)
Teresa Melle (ESP)
Néstor Villoldo (ESP)
Martin Magnes (FR)
Timna Levy (ISR)

Sustrato

FOTOS: CHRISTOPHE TROUJHET

La última edición de CIRCLE, el proyecto de la FEDEC dentro del Festival CIRCA, en Auch, proponía la colaboración entre dos o más escuelas para poder ampliar el número de escuelas participantes y promover el encuentro entre ellas.

Nosotros inmediatamente pensamos en nuestros vecinos de INAC, por cercanía y amistad y porque intuíamos que Jorge Lix, el coordinador artístico de INAC, iba a ser un buen catalizador para que el proyecto fructificase. Efectivamente fue así, Jorge supo llevar a los participantes a un universo original en el que jugando e improvisando lo llenaron de vida.

La pieza se presentó en Carampa un día antes de viajar a Francia donde mostramos nuestro trabajo ante un público entusiasmado con gran éxito. Estos proyectos son el imprescindible sustrato para los y las estudiantes de circo.

CIRC*CRIC al Montseny

www.circcric.com

(20

El Parque Natural del Montseny, que ocupa una extensión de más de 30.000 hectáreas, está situado a caballo de tres comarcas —Osona, la Selva y el Vallès Oriental— y constituye el macizo más alto de la cordillera prelitoral catalana. El parque, declarado Reserva de la Biosfera en 1978 por la Unesco, es desde 1996 el lugar donde está instalado el veterano Circ Cric, más exactamente en el municipio de Sant Esteve de Palautordera, en el Camp Canal, en la falda del macizo del Montseny, a 20 kilómetros del mar y a 50 de Barcelona y Girona.

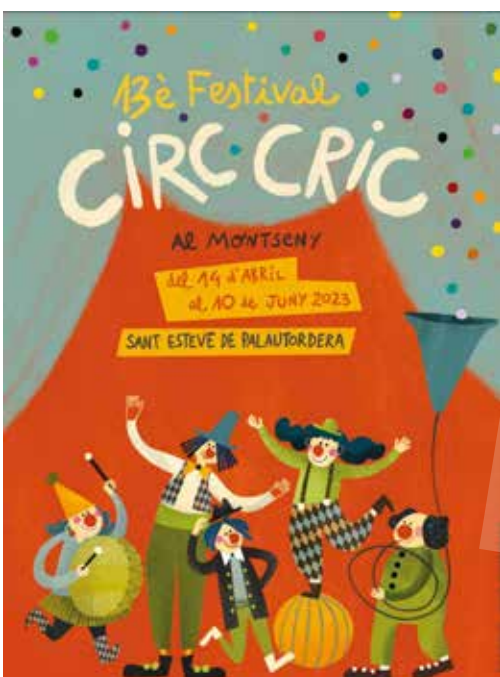
En este idílico lugar, Jaume Mateu, Tortell Poltrona, y su compañera de aventuras, Montserrat Trías, la Senyoreta Titat es donde han convertido su sueño —un proyecto capicúa esbozado en los cristales de un 2CV— en realidad.

«Del CRIC a Payasos sin fronteras y al CRAC y volvemos al CRIC. Pese al paso del tiempo, estos principios básicos de circo no se han movido, pero yo sí. La bolsa de mi yo va cambiando la energía por experiencia y todos aquellos sueños me han servido para aprender, para equivocarme y llegar más lejos de lo que nunca hubiese podido imaginar. Ahora sé que los sueños se pueden ver y tocar.», cuenta Jaume.

En 2021 cumplieron 40 años, que se dice pronto. La historia del Circ Cric está llena de nombres propios: artistas, técnicos, mozos de pista... que son los que han dado la verdadera dimensión a la aventura. Antes del estreno oficial del Circ Cric como circo itinerante con carpa propia, el día 23 de abril de 1981 en Mataró, hay un periodo de gestación donde se contabilizan numerosas actuaciones en la calle y algunas más emblemáticas en espacios escénicos, sobre todo en la Cocina de las Artes y en la Cúpula Venus. En estas actuaciones de 1979 y 1980, con la participación conjunta de Hermanos Poltrona, el Dr. Soler, Vitoria y Nanni, José Ventura... se empieza a gestar la aventura de este circo.

El Circ Cric irrumpe en escena, pero a pesar del apoyo de intelectuales y artistas como Joan Miró, Joan Brossa y Xavier Fàbregas entre otros, a los dos años deciden cerrar el tinglado por problemas financieros. Si hablamos de fechas el Circ Cric es uno de las primeras manifestaciones de lo que comenzó llamándose Nuevo Circo de la historia.

«Cuando estoy rodeado de gente y con la nariz puesta, no especulo, pienso y decido sin miedo, soy libre, y cuando se acaba

CIRC*CRIC

CRIC*CRIC

el espectáculo recojo las risas, las pongo en un saco y me los llevo a casa».

Tras un periodo en el que Tortell Poltrona actúa en solitario, el Cric decide recomponerse e iniciar una gira que resulta finalmente exitosa y que les permite abordar un proyecto que hoy en día es uno de los más sólidos de España y que les convierte de facto en el polo de circo más activo al sur de los Pirineos y uno de los más auténticos de toda Europa.

El trabajo de Jaume y de Montse, esta última muchas veces a la sombra, pero verdadero motor de toda la aventura y una

de las pocas carablanças del panorama circense actual, ha terminado por dar sus frutos convirtiendo al Cric Cric en una fábrica de profesionales, todos los que han gravitado alrededor de esta comunidad durante todos estos años, inspirando y animando al colectivo circense y a los amantes de este arte, y demostrando que la constancia, la generosidad y el amor al circo son compañeros de viaje imprescindibles si queremos disfrutar del circo durante toda nuestra vida.

La oferta circense del Cric en la actualidad, es un referente fundamental del circo catalán, de España y de toda Europa. El festival Internacional de Payasas, los conciertos de la Troba Kung-Fú, los Match de Payasos, la visita de las escuelas para explicar a miles de niños la historia del circo, el Festival de Circo del Montseny, los propios espectáculos del Cric... son algunas de las actividades que ocupan la agenda durante todo el año de estos incansables emprendedores.

21

AULA DE CIRCO

**Ofrecemos Talleres de Circo para Colegios
en nuestra carpa o en el mismo colegio**

Descubre el circo como herramienta pedagógica

MÁS INFORMACIÓN

www.carampa.com • info@carampa.com • 91 479 26 02 • 648 822 494

Badajoz y el circo

Badajoz ha evolucionado a buen ritmo y se ha creado una necesidad por el circo que antes no existía. No ha sido de un día para otro ni de la noche a la mañana, ha sido un trabajo duro y constante, con avances pequeños en un principio y grandes en los últimos años. Comenzando con la celebración del aniversario de Malabart que comenzó siendo una fiesta de amigos cirqueros hasta llegar a hoy en día con varios festivales y un programa anual de circo. Comenzamos hablando un poco más a fondo sobre la última conquista del circo en Badajoz y seguimos con lo que ya le pertenece al pueblo y nadie se lo puede quitar...

El Hospital de San Sebastián, también conocido como Hospital Provincial de Badajoz, es un singular edificio situado entre las plazas de Minayo y San Atón, perteneciente a la Diputación Provincial de Badajoz y rehabilitado parcialmente. El edificio, catalogado en el Plan Especial como "Arquitectura Singular con carácter monumental" y nivel de protección B, está incluido en Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. Se considera por tanto portador de valores dignos de ser preservados como elementos integrantes del Patrimonio Histórico y cultural extremeño. Tras la rehabilitación de la primera fase, la planta baja está concebida como un intercambiador urbano, un espacio devuelto a la ciudad que integra programas heterogéneos y dinámicos. Salas y patios polivalentes permiten la facilidad en su uso, generando un tejido dinámico. Con esta finalidad, la reestructuración del edificio está destinada a convertirlo en un espacio activo, un verdadero catalizador de la vida de la ciudad, un edificio híbrido capaz de aglutinar programas distintos, de incorporar más superficie de espacio público y de generar un nuevo corazón de actividad urbana.

Dentro de este espacio nace "Sábado de Circo", un nuevo proyecto en forma de programa anual, que llena de circo cada primer sábado de mes con una compañía invitada. El año 2022 se realizó la primera edición con tanto éxito que ya está programada y ha comenzado la segunda edición que ocupará todos los primeros sábados de mes del 2023.

En la primera edición pasaron por el "Hospital Centro Vivo" compañías como Pepe Viuela, Ramiro Vergaz, Lapso producciones, La banda de Otro, Capitán Maravilla, Kiki Vita, Amelia Cadwellader, Chicharrón Circo Flamenco, Jean Philippe Kikolas o Thelmo Parole. Para esta segunda edición de "Sábado de Circo" hemos programado a Xampatito, Nando Caneca, David Cebrián, Manolo Carambolas, Don Julián Y Pendorcho, cía. D'es Tro, Rolabola, La Nordika, Antonio Dimitri y Mika Paprika.

"Sábado de Circo" ha conseguido reunir a una gran cantidad de familias cada primer sábado de mes, afianzando al público

por la calidad de los espectáculos y superando plenamente las expectativas creadas. Además, junto al programa circense, coexiste un mercado artesanal de productos alimentarios de gran calidad, lo que convierte en asistencia obligatoria a todo aquel que se considere un gourmet y le guste disfrutar de los placeres del paladar.

El Hospital en sí mismo es un espacio bellissimo en pleno centro de la ciudad de Badajoz y donde se realizan eventos de todo tipo durante todo el año. Entre otros, el pasado noviembre se celebró el aniversario de Malabart con cuatro días de circo non-stop donde José Luis Rendondo, Hermanos Infocundibles y otras tantas compañías actuaron para deleite del público. Además, la escuela de circo La Rota realizó una muestra de sus alumnos demostrando que el circo en Badajoz cada día está más integrado.

No olvidemos que Badajoz cuenta con BAdeCirco, un Festival Itinerante de Circo que recorre 25 pueblos de la provincia y que ahora mismo acaba de comenzar su 5ª edición, también organizado por la Diputación de Badajoz. Además, BAdeCirco, en estos cinco años de vida, ha logrado entrar en la lista de las 12 mejores ofertas culturales de Extremadura y también entre las mejores ofertas culturales rurales de España (Fundación Contemporánea). También ha entrado en los eventos subvencionados por el INAEM. Le deseamos larga vida a BAdeCirco y que nos traiga muchos espectáculos a la provincia.

Gracias a BAdeCirco nació en 2022 el Festival de Circo de Usagre, una de las poblaciones que tuvo el placer de disfrutar BAdeCirco en 2019 y que se planteó seriamente hacer su propio festival hasta que lo consiguió. Tres días llenos de circo en Usagre, un pequeño pueblo situado cerca de Zafra. Este año se celebró del 21 al 23 de abril.

Y por último hablar sobre la increíble Gala Internacional de Circo que se celebra cada primer sábado de septiembre dentro del programa de la Noche en Blanco de Badajoz organizada por el Ayuntamiento de Badajoz. Una noche llena de actividades donde la actividad destacada se centra en el Paseo de san Francisco y esa noche se transforma el espacio en "San FranCirco", ofreciendo talleres para los más pequeños y una gala internacional de circo con doble pase y con artistas de gran nivel técnico y artístico. Una gala que todos esperan y que nadie, que ame el más difícil todavía, se pierde...

Como dato curioso hay que añadir que MalabHaría, el Festival Internacional de Circo de Haría, Lanzarote, se programa desde Badajoz desde hace 16 años

Y ahora, ¿te vienes a Badajoz?

FOTO: NATACHA ELMIR

La piedra de madera

La Piedra de Madera es un proyecto de creación para tres acróbatas que tiene como pilares la investigación acrobática y el encuentro cercano con el público. Un espectáculo transgeneracional que busca el contacto y el diálogo real entre personas, utilizando un lenguaje circense basado en el equilibrio, la confianza y el humor.

A partir del objeto que da nombre al espectáculo, metáfora de tener que encajar en el entorno a la fuerza, Celso Pereira, Francesca Lissia y José Luís Redondo tratan diferentes temáticas: el valor de las diferencias, los miedos y el valor social de las artes escénicas en directo.

Un punto de vista diferente para cada espectador basado en la libertad de elección, o la responsabilidad de elección, según se mire. Como piedras en un acantilado que toman forma a golpes. Todos y todas nos mimetizamos, incluso quien no es de piedra. Las escenas de este encuentro se suceden, se repiten, se transforman y se trasladan, gracias al público

ACEPTAR LAS DIFERENCIAS

Muchas de nuestras reflexiones con esta metáfora de la piedra de madera girarán en torno a la capacidad de aceptar nuestras diferencias y tomarlas como valor añadido.

En esta creación en particular queremos centrarnos en la importancia de aceptar la transformación física y mental a la que nos enfrentamos con la edad, en lugar de negarla o disimularla.

LOS MIEDOS

Partiendo del miedo a no encajar en el contexto que nos rodea, nos interesa profundizar en este tópico

- y llegar a convertirlo en un tema de diálogo con el público y proponerlo al público como tema de diálogo entre ellos. Sobre todo, en el caso de un público con edades diferentes, nos parece muy atractivo crear un espacio donde un abuelo o abuela pueda hablar con su nieta o nieto de lo que siempre le dio miedo desde pequeño.

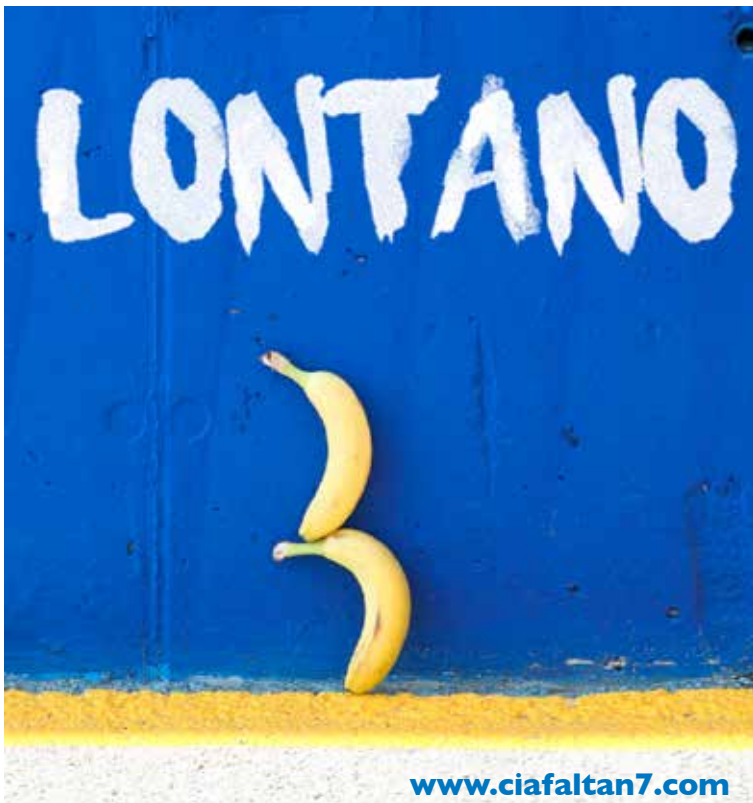
- Desde la infancia hasta la vejez, los miedos evolucionan, se transforman, involucionan, se vuelven más retorcidos, pero siempre nos acompañan.

- Como acróbatas nos enfrentamos constantemente al miedo a fallar; al miedo a no triunfar en cada actuación. Ocultar estos miedos puede hacernos aparecer como superhumanos, pero compartirlos con el público quizás puede revelar nuestro lado más humano, y en definitiva, más interesante. No existe ámbito o etapa de la vida que no esté acompañada de miedos; el caso es cómo aprendemos a gestionarlos.

- La Compañía de Circo “eia” (“impulsos imprevistos acordados” en francés, “sí” en sardo) nació en el año 2009 de la fusión de varios artistas: Armando Rabanera, Fabrizio Giannini, Cristiano Della Monica, Francesca Lissia y Celso Pereira.

- Con 13 años de experiencia como colectivo, Circo eia” se ha posicionado como una compañía de referencia del circo catalán y español contemporáneo. En el corazón de sus creaciones hay un circo humano, capaz de evocar la complejidad de las relaciones humanas.

- “En una época en la que la diferencia es a menudo un problema, buscamos hacer de nuestras particularidades una fortaleza y una riqueza mediante un trabajo realmente colectivo, como el color y la variedad del mundo actual”.

www.ciafaltan7.com
[@cia.faltan7](https://twitter.com/cia.faltan7)

EL

proyecto "Lontano" nace de la necesidad de seguir creando como compañía después de haber estado trabajando durante 5 años con nuestro primer espectáculo EXPRESS. Este primer show nació de una manera muy natural sin intenciones de venderlo. Nunca pensamos que realizar un espectáculo de 8 personas de países diferentes fuese sencillo, y moverlo todavía lo veíamos más complicado. Pero de manera natural, con mucho trabajo detrás, al final se dieron las circunstancias para que sí que funcionase. Así que después de todos estos años trabajando juntas, nos consolidásemos como compañía profesional en el circuito de circo a nivel nacional y seguimos contando con el apoyo de nuestra distribuidora Elena Carrascal para este nuevo proyecto.

Es por eso que ahora nos apetece realizar un segundo espectáculo pero con un proceso creativo un poco más largo, para poder dedicarle el tiempo, el mimo y el espacio necesario. Además nos hace especial ilusión ya que nos mantenemos las 8 integrantes de la compañía, y porque nos dirigirá Miguel Muñoz.

Creemos que después de todos estos años compartidos, no solo como compañía, sino como grupo humano que también compartió escuela, hemos conseguido tener un lenguaje común y un estilo propio. La puesta en escena de "Lontano" proviene de la sencillez, de la naturalidad de un sentimiento, de lo complicado del ser humano. Un espectáculo que nace de una dirección colectiva, unida a la ayuda de un director profesional que dibujará la dramaturgia dándole capas, colores y profundidades. Todo contado con sinceridad y con ligereza a través del humor.

«Lontano», «de lejos» en español, invita al público a salir por un momento de su cotidianidad y observar el mundo en el que vivimos. Es un show para reflexionar, reír, emocionarse y también para recordar el poder de la fuerza colectiva para lograr cambios en un mundo

cada vez más individualizado. Jugaremos con las posibilidades que da la unión de 8 personas, de la fuerza del colectivo, de nuestras diferencias y de lo que nos une. La coreografía grupal y las técnicas de circo serán los elementos clave de este espectáculo en el que hablaremos de lo simple, lo lento, del tiempo, siempre desde un punto de ligereza y a través del humor

La bici acrobática, los portes acrobáticos, el mástil, los equilibrios, el clown como técnicas para crear escenas nostálgicas, emocionantes y absurdas.

En un mundo que cambia rápidamente ¿Estamos cada vez más cerca o más lejos del mundo en que querríamos vivir? ¿Qué relaciones formamos con las personas que nos rodean? Una reflexión acerca de la velocidad a la que nos relacionamos. Un homenaje a la lentitud.

Masa Madre

FOTO: EDUARDO LABORDA

«**Masa Madre**» hace referencia a una materia que necesita ser alimentada para convertirse en algo, ya sea un pan, una persona o un espectáculo. Nos evoca todo aquello que se mantiene vivo y en constante desarrollo, desde que nace hasta que muere.

La compañía... CIA CAÍ es una compañía de circo contemporáneo formada por Sabrina Catalán y Elia Pérez. Es un proyecto artístico, escénico y personal. La línea de trabajo que utilizan consiste en usar el circo como un lenguaje de comunicación y expresión con el cual llevar a escena materiales personales, reales, vivos y espontáneos con los que poder sentirse identificados. En 2015 crean “No es la boca la que va la que va a la cuchara, sino la cuchara la que va a la boca”, espectáculo que nace de la necesidad de indagar en el pasado, acercándose así a la memoria colectiva a través de las abuelas.

La creación... En 2021 deciden adentrarse en una nueva creación partiendo de sus inquietudes actuales y embarcándose en un nuevo desafío artístico donde el proceso creativo toma más importancia. En una primera fase (proyecto soLos) crean dos piezas interdependientes: MASA, nos habla sobre la caducidad del cuerpo, y MADRE, sobre la maternidad. La segunda fase (proyecto meZcla) consiste en hacerlas cohabitar en escena encontrando el lugar donde ambas confluyen.

El espectáculo... Nadie sabe qué pasa con las princesas cuando se cierra el libro. Seguramente nos sorprenderíamos al leer todas las segundas partes que no han sido escritas. Porque las historias continúan y no es verdad que nos pasamos la vida comiendo perdices. Una sala de espera. Un horno a 200 grados. Una máquina de escribir. El sonido de unos zapatos de tacón. Una cuerda umbilical. 250 g de harina de trigo. Un trapezio envejecido. Dos cabellos trenzados. Una mesa, un taburete, un florero, una rosa. Un mundo ideal.

En un universo atemporal, MASA MADRE nos evoca aquello que nos mantiene vivos, en constante desarrollo, cuestionando si el destino de las personas es nacer, reproducirse o no y envejecer hasta morir..

El equipo... En esta segunda etapa la compañía ha contado con el apoyo de un gran equipo: Raúl García (dirección), Mateo Martínez (iluminación y creación musical), Gastón Parraga

(rigger), Cata Aguayo (acompañamiento artístico), Paulette San Martín (asesoramiento vestuario) y Pau Seguí (escenografía).

Gracias también al apoyo en la creación de: Central del Circ, Ateneu Popular Nou Barris, Teatro Circo Price, La Grainerie, Fàbrica de creació l'ESTRUCH, Circo Red Market, Sala Inestable. Nave del Duende, Teatro Café de las Artes, CRAC, Col·lectiu Frenetic, Companyia Maintomano, y Diputación de Tarragona.

El estreno... Masa Madre se estrenó felizmente los días 28 y 29 de Abril en el Teatro Circo Price de Madrid.

Nos encontramos en este Ambidextro felices de estar aquí y conscientes de que quienes nos están leyendo son en muchos casos familia, o familia de familia (escénica). Así que hay cosas para contar de este proyecto que se pueden escribir de tú a tú.

Una de las cosas que nuestro trabajo viene a decir a las nuevas generaciones de Circo es: ¡TRANKIS! De mayores, cuando ya no esté la cosa para mortal de pie, podréis seguir trabajando en esta maravillosa profesión y rentabilizando tanta formación. Y sí, tomaros en serio los contenidos que van más allá de la especialización, porque es ese conglomerado el que saldrá al rescate cuando la báscula esté en Wallapop (risas).

Pero ojo, tampoco venimos aquí de Señores dando consejos. Sobre todo porque los hay de verdad, están a mano, y nosotros recurrimos a esas personas más que nunca. Gente que por cierto nos llevan unas décadas de ventaja y que probablemente estén también leyendo esto o incluso editándolo y corrigiendo tildes.

26 El Circo del Sr. Julián

Total que confluimos en los temas que nos ocupan y de los que podemos hablar en primera persona: el humor en el Circo y el ya clásico “contemporáneo vs clásico”. Del humor podemos decir que no sólo es una herramienta longeva noble y apasionante para Artistas, sino que también se está mostrando como un valor que el público de a pie nos agradece especialmente como si estuviera comenzando a escasear. No creemos que así sea realmente, pero si nos tocó el encargo de presentar alguna Gran Gala con la misión de dar oxígeno al público familiar, pues les esperaban unos noventa minutos de propuestas de tinte introspectivo, con la técnica por las nubes, donde el humor escaseaba. Y ahí nos vimos muy útiles en el rol que la historia nos ha dado generalmente a los payasos: Los entremeses de risas para digerir mejor tanto asombro. Se dan la mano así lo clásico y lo contemporáneo, el humor y la técnica y el público general con el entendido. Volvemos a la raíz, como si alguna vez nos hubiéramos ido.

Nació Julián y Pendorcho, una compañía integrada por ex alumnos de la Escuela Carampa. Una dupla de payasos *old style*

Foto: @FOTOGRAFIAS EN @MALABHARIA

centrados en el humor, con una estética retro y pinceladas de magia cómica. Tirando de mucha química y con un espectáculo humildón, que nos lleva a compartir desayunos con la peñita de vanguardia por Festivales de toda España. Muy felices y reservando fechas de lo lindo. Conformes y con ganas de crecer por este camino. Hilados por nuestro queridísimo ideal director (otro “carampita”) Don Javier González, el Romero.

Lo interesante es que no nos planteamos estar aquí, así. Llegó esto sólo, como suele pasar con algunas cosas maravillosas. Porque no se nos cayeron los anillos cuando el mundo de la animación llamó a la puerta para echar un cable con aquello de llegar a fin de mes. Y en esas batallas intensas de creaciones a la carta nos sorprendieron nuestros propios personajes pariéndose a sí mismos. Definitivamente no estaríamos aquí si no fuera por las animaciones junto a Bambolea Producciones. Gracias!

Por delante se nos vienen encima nuevos retos. Y volveremos a inspirarnos en Les Luthier's, el Chavo del Ocho o incluso Bob Esponja. Volveremos a traer al presente alguna rutina clásica, a jugar y a cruzar los dedos. Esta vez hay listón y nosotros no lo pusimos alto. Se puso ahí él solito.

Indomable

jorgealbuerno.wordpress.com
@shortmaltes

*Hemos entregado nuestra rabia
Hemos perdido la posibilidad de enfurecer
por un sofá
por una cena caliente
por unos minutos de compañía*

*Hemos claudicado ante el gigante de la movilidad
insostenible,
del trabajo precario,
de las relaciones instantáneas.*

*Hemos pedido perdón sin merecerlo,
sin un ápice de orgullo.*

Hemos caído en la nostalgia de nosotros mismos.

*Hemos dejado rodar nuestra cabeza por el barranco
como si fuera basura,
agachándola
mirando para otro lado,
asintiendo,
consintiendo
siendo cómplices de la crueldad.*

Con este texto en boca de un “Diógenes contemporáneo” comienza INDOMABLE...

INDOMABLE es un proyecto escénico que habla de dictaduras militares y de cuerpos que no entran dentro de la norma, porque no lo están ahora o porque nunca lo estuvieron, aunque lo intentaran.

Unos relatos que, tal vez, en España no interesan; tal vez porque es menos fácil transitar la memoria que el olvido acumulado de los cuerpos amontonados en cunetas, campos o fosas comunes, el olvido del exilio o de la represión ideológica...

Y aunque la pérdida de memoria puede ser un acto voluntario puede tener tristes consecuencias, tal como dice Patricio Guzmán en su documental «Nostalgia de la luz»:

«Los que tienen memoria pueden vivir en el frágil tiempo presente, los que no la tienen no viven en ninguna parte».

A veces ese «frágil tiempo presente» llega a ser demoledor pero es vida, consciente para lo malo y aún más para todo lo bueno.

INDOMABLE es, además, un proyecto que, desde un cuerpo atravesado durante años por la práctica circense, busca hablar

FOTOS: MARTA GARCÍA CARDELLAC

de los cuerpos de circo fuera de su tiempo de esplendor, fuera de su momento heroico, fuera de los requerimientos del éxito...

Porque quiere hablar del paso del tiempo por esos cuerpos, de los límites que van naciendo y de las puertas que se abren, de un camino recorrido y de lo que anima a buscar en el horizonte por venir.

Y, en esa búsqueda, se presenta como un cuerpo «decadente», entendiendo la decadencia, en ese cuerpo, desde una concepción capitalista de decadencia —y al mismo tiempo en el sentido orgánico de decadencia que significaría evolución— queriendo así, por contraste, reivindicar la práctica circense a través del pensamiento «orgánico» (evolutivo) frente al «capitalista» (productivo/funcional). Ese cuerpo también habla del circo como una herramienta y no como un fin, y se mete en berenjenales, jardines y lodazales criticando al puro entretenimiento desde la parodia o la burla, y en ese riesgo vuelve a encontrar la posibilidad de morir que nos brinda el circo, y con él la adrenalina de saltar sin red intentando piruetas improbables...

INDOMABLE es un solo que nace después de unos cuantos años de transitar la escena más acompañado, junto a Jose Luís Redondo llevamos nuestros buenos siete años siendo la Cía. VAQUES con el espectáculo YeORBAYU.

Con textos propios influenciados por las lecturas de Sontag, Preciado, Agamben, “Bifo”, Rodrigo García, Juarroz o Pizarnik entre otras.

Con imágenes y voces de personajes indeseables y políticos actuales, banderas usurpadas, temas de garagepunk y extractos de la “Leyenda del indomable” de Stuart Rosenberg, con Paul Newman en el papel protagonista.

«El intérprete, en una especie de performance de dolor del mundo, interactúa con el público, los implica, mezcla payasadas circenses con personajes que fueron el cáncer de la sociedad de entonces (aquellas épocas pasadas), quiere despertar a los dormidos y dar importancia a las metáforas.

Se convierte en mendigo, en demonio, en clown, en showman, en presentador, en conciencia, en entraña. Indomable de las ideas, del trabajo de oficina, de los montajes en cadena, de bajar a la mina, de dar la predicción del tiempo, ¡qué más da!... lo que pretende es encender una chispa en nuestras almas adormiladas.»

Alberto Morate en «Desde mi butaca»

Trasbordo: el viaje dentro del viaje

www.circusband.es

Trasbordo es la acción de transbordar o trasladar personas o efectos de unos vehículos a otros, especialmente de un tren a otro. La definición me encaja, es correcta, pero se me acaba quedando pequeña, pobre, corta porque nada dice de lo más importante: la multitud de sentimientos que están implícitos en cada viaje que empieza y en cada destino que se sueña. Nadie como los artistas de circo para hablar de trasbordos y traslados. El espacio natural del circo siempre ha sido precisamente no tener espacio, sino viajar y vivir una aventura diferente en cada lugar. Quién sabe si, cuando se lanzó al reto de crear Trasbordo, la compañía Circus Band retenía en su piel la memoria histórica de ese tránsito constante de payasos, trapecistas, acróbatas, contorsionistas, equilibristas, malabaristas y sus coloridos carrromatos yendo de pueblo en pueblo.

Trasbordo conserva lo mejor de la tradición circense. No faltan malabares, acrobacias, números aéreos y un mástil chino, pero se trataba de ir más allá, de llegar un poco más lejos, de pasarse de estación de una manera premeditada, de abrazar lo desconocido y encontrar una nueva narrativa. La pieza juega a emocionar con la inminente partida de los personajes, sus encuentros, desencuentros y pérdidas, pero entre líneas, enseña cómo es el viaje de una compañía de circo hacia el teatro sin matar su esencia.

El espectáculo comenzó a fraguarse en 2022 de la mano del gran Javier Ariza que acompañó a Circus Band en un trabajo de investigación del que salieron el tema central, las técnicas circenses y el espacio escénico: una estación de tren. Ahí estaba ese «primer decir sí» al que se alude en algunos momentos de la obra.

FOTOS: ESTHER VÁZQUEZ

Quando asumí la dirección artística del proyecto, el objetivo era estrenar en el Circo Price el 24 de mayo de 2023. Teníamos algo más de un año y medio por delante. Yo estaba lleno de preguntas, pero tenía una sola certeza: quería traspasar las fronteras del circo clásico para contar esta historia. Y para ello, la clave estaba en dotar de una dramaturgia potente a esta reflexión sobre el viaje. ¿Funcionaría? ¿Lograríamos algo más que una suma de disciplinas artísticas sobre el escenario? ¿Conseguiríamos potenciarlas, y a la vez trascenderlas, para que el público simplemente pusiese su atención en el viaje?

La incorporación de la dramaturga y escritora Mar Gómez Glez supuso un antes y un después en la concepción del proyecto. Bebiendo de las experiencias de todo el equipo, de la tradición literaria del viaje y de la imaginación, creó una línea dramática que invita a los espectadores a dejarse llevar hacia lo desconocido; a emprender un viaje valiente y expuesto, como los viajes que condujeron a Alfonso, Miguel,

Sira o Cata a convertirse en quienes son hoy en día dentro y fuera de la carpa.

Podría decir que, a partir de aquí, todo empezó a cuadrar. Pero no. La creación no va así. Y la innovación mucho menos. Tránsito es un desafío continuo de interpretación, un esfuerzo físico y mental diario y, sobre todo, una lluvia fina de ensayos y pruebas para entrelazar sin estridencias circo, teatro, música y danza.

Una joven que se separa por primera vez de su padre y vuela en una silla a merced de lo desconocido, sintiendo el vértigo de una nueva vida; dos chicos de roadtrip que hacen rápidos malabares sin parar, símbolo de una noche divertida y loca en Amsterdam; un hombre al que un mástil pendular de 30 kilos intenta golpear una y otra vez, metáfora de la imposibilidad de escapar de un lugar que ya no nos aporta nada... Y alguien que observa el movimiento continuo del viaje desde un rincón de la estación, de cualquier estación poniendo su mirada en forma de banda sonora.

29

No encuentro mejor manera de resumir lo que queremos transmitir con Tránsito que cerrar con un poema incluido en el espectáculo escrito por Mar Gómez Glez como homenaje a Ítaca de Konstantino Kavafis:

*«Deja que el viaje te emprenda,
que talle la forma de tus contornos,
y cuando inicie su ascenso
recuerda que tú también puedes ser
cíclope, lestrigón o hechicera.
Deja que el viaje te vuelva porosa,
transparente y cálida,
con los ojos puestos en el renovado Ítaca
de cada mañana.
Nos volveremos a encontrar
una vez andada la senda.
Seremos muy viejas; muy sabias.
¿Lo escuchas?
El mismo rumor sonaba en la infancia».*

No dejemos de viajar. No dejemos de vernos en teatros y carpas.

SERGIO LÓPEZ, DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA TEATRO PERCUTOR

Circo, comunidad y antropoceno

(30

privándonos, y más a la generación que viene, de condiciones de vida decente, las cuales hemos tenido hasta hoy. Desde allí nos toca acordarnos que los pueblos que van a sufrir más del cambio climático y de toda deterioración resultado del Antropoceno** son para la mayoría de los que no emitieron la mayor cantidad de CO2 y que no tienen el nivel de vida que tenemos nosotras.

¿Por qué plantear esta consideración aquí en este artículo?

Por 3 razones simples: la primera es que como comunidad (de circo) sabemos movilizarnos, cultivar la “cualidad de lo común”. Lo sabemos desde la práctica de las disciplinas, del vivir juntos, del comer juntos, del moverse juntos hasta de crear un “común” con el público para compartir tiempo y experiencias, lo que a veces se torna conocimiento; la segunda es que somos seres, por no decir especie, que se han desarrollados (y todavía lo hacen), que hacen comunidad contando historias, grandes o pequeñas, siguiendo el principio creador de comunidad inmediata y hasta planetaria. El circo lleva sus relatos, y ahora no estoy hablando de las preocupaciones sobre la narrativa del circo contemporáneo, estoy hablando del relato que muestra personas haciendo cosas fuera de lo cotidiano con su cuerpo, diciendo así que otra realidad es posible. Además estas competencias pasan necesariamente por un aprendizaje que exige cambios personales y repeticiones de acciones, ya tenemos un training; la tercera es la posibilidad que ofrecen las artes de representación y el hecho narrativo que nos pone frente a la pregunta siguiente: ¿sigo jugando al superhéroe o a la super heroína buscando el éxito, viajando lo más que puedo porque es proporcional a mi éxito como “artista” o empiezo a considerar de forma global cuál es el precio de este remolino de la industria cultural?

¿Qué puedo hacer concretamente?

Hay que redefinir los objetivos de nuestro oficio como medio para establecer las políticas que permiten al arte adaptarse al cambio global, favorecer las giras nacionales más que internacionales, dar un valor agregado al arte educativo. A nivel personal, ser consciente de la huella que deja mi arte tanto a nivel social como ambiental, buscar la mayor coherencia entre lo que hago y lo que deseo para el planeta —para los humanos y otros que humanos—, considerar el precio ecológico de cada viaje y comprar árboles y plantarlos cuando decido tomar el avión, utilizar mi espacio de habla para sensibilizar y educar sobre el precio ecológico de nuestras acciones como humanos, y seguir generando felicidad por el asombro, la sensibilidad a lo vivo y no-vivo y el humor, siendo este un elemento esencial para enfrentar las dificultades que están y que vienen.

AMISTAD CIRCENSE
ALAIN VEILLEUX

**Haré el uso de la palabra actual para hablar del circo que se hace ahora sin diferenciación por las diferentes estéticas o si lxs artistas vienen de familia practicando el circo.*

*** El término Antropoceno se ha creado para designar las repercusiones que tienen en el clima y la biodiversidad tanto la rápida acumulación de gases de efecto de invernadero como los daños irreversibles ocasionados por el consumo excesivo de recursos naturales.*

Sentado en una mesa ante un computador portátil con un teléfono celular al lado, me pregunto sobre lo esencial para responder a la amable invitación de escribir en el nuevo número de *Ambidextro*. Hace unos días que me pregunto el qué y el desde dónde escribir queriendo honrar esta tribuna. Claramente me invitan a crear un relato que indaga, entrega perspectivas sobre el circo, especialmente a partir de un punto de visto sudamericano. He tenido la oportunidad de actuar como maestro de ceremonias en el Festival Internacional de Circo de Chile, evento que subrayaba el vigésimo séptimo aniversario del Circo del Mundo. Fue muy grato de encontrar a una parte de la comunidad circense sudamericana y poder tejer historias de las nuestras. Así que el ángulo donde me coloco para escribir es desde la comunidad, nuestra comunidad, bella y empoderada, del circo actual*.

Empezaré situando lo presente por la definición de comunidad; viene del latín *communitas* y significa «cualidad de común, conjunto de personas que viven juntos, que tienen los mismos intereses o que viven bajo las mismas reglas». Lo más probable sería pensar, desde esta definición, la comunidad de circo, pero hoy en día no puedo no considerar la publicación del último informe (20 de marzo) del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Porque sin comunidad humana no hay comunidad circense y esta comunidad está sometida, definida por la aceleración de la producción en el planeta. Estamos en el momento de considerar, sí o sí, la “cualidad de común” que compartimos entre humanos y otros que humanos.

¿Cómo el arte, y tal vez aún más el arte del circo, que despliega una fuerte energía en la entretención, puede pasar por encima la condición de habitabilidad de nuestro planeta? Desde la ciencia ya sabemos que 6 de los 9 límites planetarios que no deberíamos sobrepasar ya lo están... El último informe de IPCC viene a recordarnos que cada minuto que sigamos con la velocidad desenfrenada de producción en la cual vivimos estamos

CRISÁLIDA 22

FOTOS: GABY MERZ

PARAISANT
LE DIMANCHE
37e Année - N° 1866

On s'abonne dans tous
les bureaux de poste

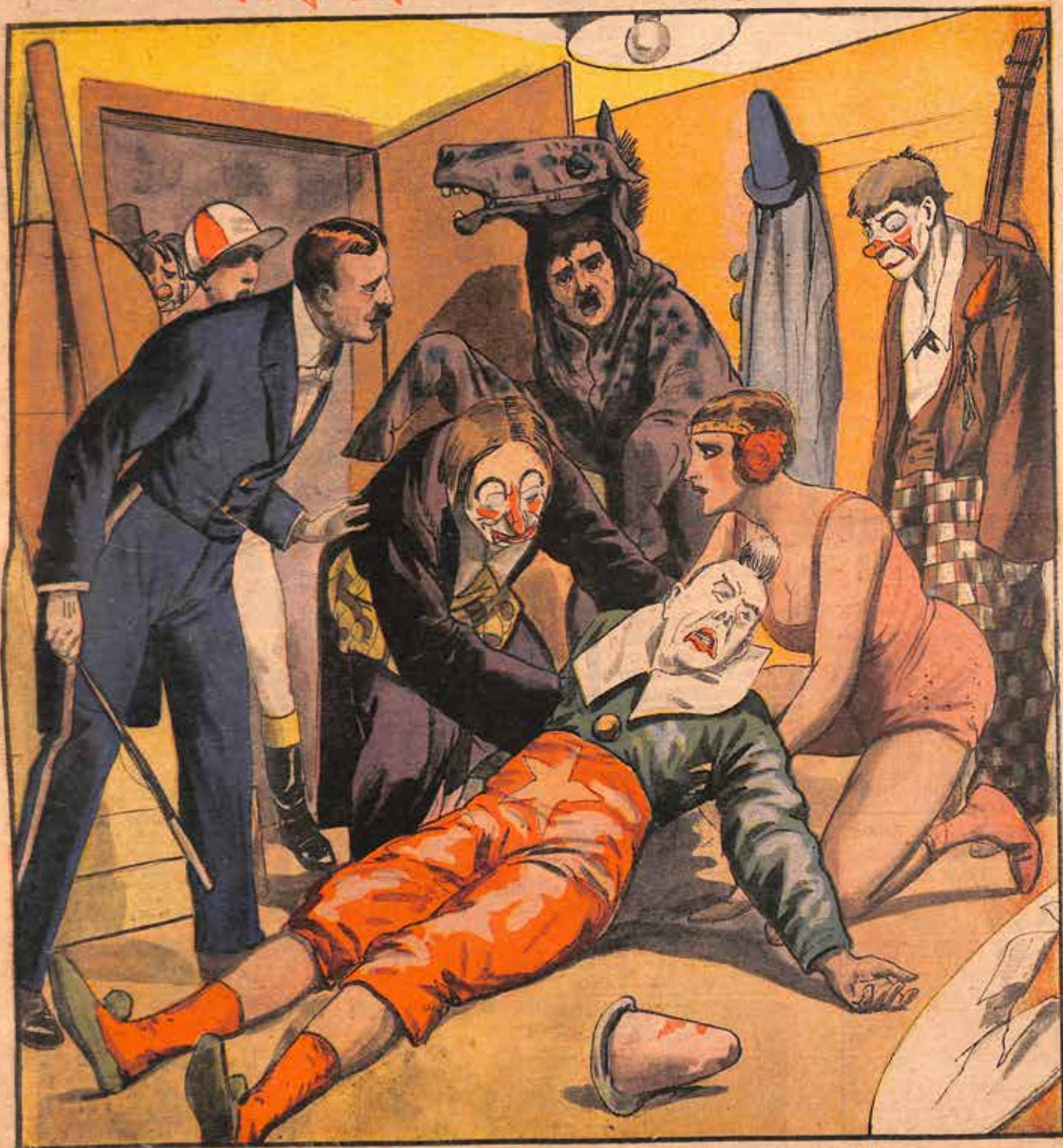
Les Mardis de 1904
par exemple

LE PETIT JOURNAL

ILLUSTRE

ABONNEMENTS

Trois mois	Six mois	Un an
FRANCE & COLONIES		
6 fr.	12 fr.	24 fr.
ÉTRANGER (incl. emballage)		
8 fr.	16 fr.	32 fr.
ANGLETERRE ET SUISSE		
10 fr.	20 fr.	40 fr.

DRAMATIQUE SUICIDE D'UN CLOWN

Le parachute doit sauver les aviateurs en danger. telle est la conclusion d'un de nos articles