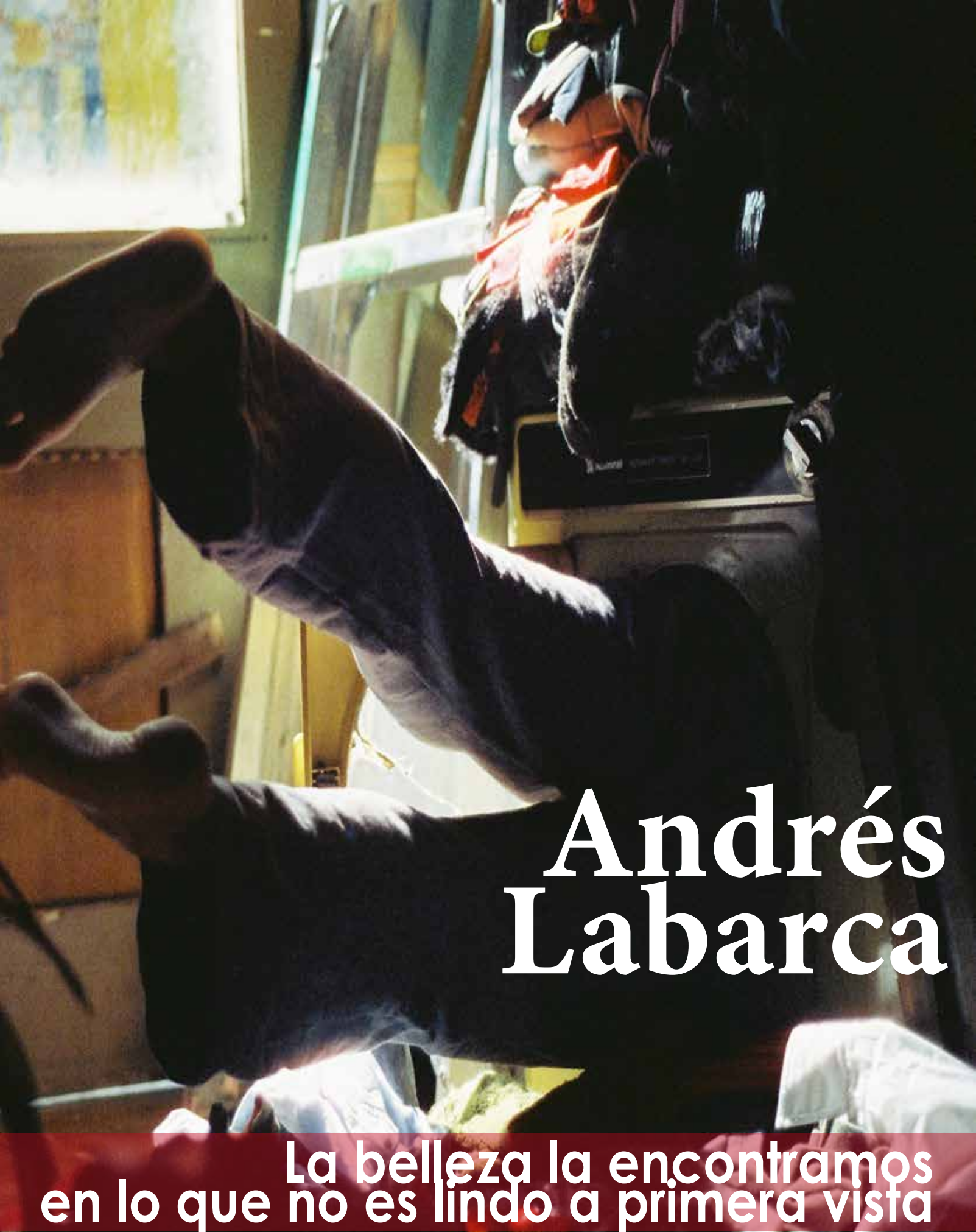

Andrés Labarca

La belleza la encontramos
en lo que no es lindo a primera vista

Actualmente radicado en Toulouse, hacia el sur de Francia, Andrés Labarca comparte su tiempo, mente y trabajo entre Chile y Francia. Intérprete circense, creador y director, relata cómo han sido estos meses de confinamiento, sus proyectos, y cómo estos se enlazan con el cuerpo.

“El origen (15 años) como todo chileno, con los malabares, luego descubrí el aéreo, trapecio, cuerda y tela. Cuando me fui, no había profesores de equilibrio de manos, no había información. Buscando la profesionalización, me fui a estudiar a Argentina y después a Brasil, y terminé en Francia, en donde estudié en dos escuelas”.

¿Existe un puntapié inicial para vivir fuera de Chile?

Cuando me fui en 2009, salí del país con la convicción de volver a trabajar a Chile terminando mi formación. Al final terminé quedándome.

¿Y la idea de volver?

¡Vuelvo! Paralelamente en Chile creé una compañía **“NI DESNUDO NI BAJANDO LA ESCALERA”** y organizo laboratorios allá. Creé una compañía para poder hacer mis propias creaciones y llevar a cabo mis propias propuestas. Tengo una vida en Chile y es lo más importante que hago, pero no volví a vivir allá. Quienes componen la Compañía junto a Andrés, radican en diversas ciudades, Jean Paul vive en Linares, Gabriel en Barcelona, Lola y Labarca en Toulouse, la técnica y el productor en Santiago y la mirada exterior en Valdivia: *“Chile es nuestro lugar de encuentro”.*

“El circo es mi vida, la forma en que vivo, en cómo me alimento, en cómo tengo que dormir, en pensar aparatos nuevos. Todo gira en torno a eso, es una forma de vida más que un trabajo. Por eso cuando llega el confinamiento y uno se queda parado y nacen preguntas como ¿y ahora qué hago? O ¿en qué estoy?”

¿Cómo (sobre)viviste a la pandemia?

Acá trabajo como intérprete, con distintas compañías a disposición del director, al servicio de la idea y la creación. Ellos proponen la disciplina y el espectáculo, y ahí yo busco el entorno y se genera un diálogo. Este último año estoy en un proyecto con la compañía MPTA (www.mpta.fr) dirigida por Mathurin Bolze, *“Les Hauts Plateaux”* que estrenó hace un año y me encontraba de gira con ese espectáculo.

La gira paró completamente, alcanzamos a realizar alrededor de 25 funciones, después llegó la pandemia y quedó todo parado, casi 7 u 8 meses sin hacer nada. A nosotros nos pararon antes del confinamiento. Después se desconfinó pero nosotros seguíamos parados ya que los teatros continuaban cerrados. Luego abrieron durante un mes (entrené un mes antes), alcanzamos a realizar 10 funciones y cuando empezábamos a agarrar ritmo con la compañía, nos volvieron a parar, ya llevamos 3 semanas. Entonces vuelven los cuestionamientos ¿Qué hago? ¿Me pongo en forma?

¿Cómo afecta eso a nivel artístico?

Súper mal, te empiezas a alejar y a buscarle el sentido a las cosas, pero he tratado de mantenerme en la creatividad y en lo activo. En casa tengo un taller ¡gracias!, y ahí pude avanzar de manera creativa, pinté sillas y creé escenografía.

¿A nivel corporal, extrañas estar en escena?

Si, uno se aleja tanto que las ganas empiezan a explotar, me cuesta tener una regularidad no estando en el “campo”, me alejé de todo lo físico, durante 8 meses ni siquiera me estiré, nada. Eso me hizo súper bien, te (re)cuestionas todo y terminé acumulando ganas de volver. Nunca había tenido una pausa tan larga, siempre son 2 semanas o máximo un mes, eso fue frustrante. **Retomar fue volver a reencontrarse con el cuerpo**, volver a retomar sensaciones, mucho nervio antes de entrar a escena, 8 meses es bastante. Me alejé tanto, que era todo nuevo.

¿Es o era el entrenamiento físico una actividad primordial en tu vida?

No, nunca he tenido una constancia en el entrenamiento. Si durante la escuela, eso era entrenar, entrenar, entrenar, todo enfocado hacia el cuerpo, hacia la disciplina del circo. Como mi disciplina es equilibrio de manos, tengo que entrenar y avanzar, avanzar, sacar figuras y figuras y figuras. Ahora con la creación, he estado más ligado a lo creativo y el cuerpo llega después a unirse. No es la base de la creación. Hago circo, pero no es EL todo.

¿Influye el lenguaje corporal circense en tus decisiones artísticas? ¿Es la expresión a través del cuerpo un punto de inicio a la hora de crear y/o ejecutar?

Llega después con la búsqueda de la creación. Va naciendo de acuerdo al proceso creativo. Si el proceso creativo tiene un inicio físico (ejemplo trabajar con una estructura), eso parte desde un impulso físico.

¿El cuerpo es una herramienta o un medio? ¿cómo lo definirías tú?

Una herramienta si, como lo es el sonido o la luz. Es el texto para quien hace teatro, para mí es el cuerpo. No parto desde el cuerpo, no es lo principal. Parto desde la idea. No es más que la búsqueda del sonido, no es más que la iluminación, no es más que la escenografía. Viene a formar parte de la propuesta, y del diálogo entre estos trabajos.

¿Se perciben de la misma manera el trabajo corporal en Chile y Francia? ¿Se trabaja o se entrena desde otra mirada?

El cuerpo es tema, pero depende siempre del director. No me gusta comparar Chile con Francia, porque uno es mejor que otro, pero claro que hay diferencias, acá hay mucha formación. Lo que yo veo en Chile es que, en las creaciones circenses el circo sigue siendo el objetivo principal, que va muy abrazado y ligado al circo tradicional, a la técnica, y eso lleva a entrenar, entrenar y entrenar, y todas las figuras las voy a hacer para tocar un tema

¿Son los estereotipos y cánones de belleza corporales dentro del circo una arista importante a la hora de crear o interpretar?

Está ligado, ya que es estética lo que uno está haciendo, uno pone el cuerpo en escena y se expone a miradas. Para mí, no es un tema principal. Si he tenido experiencias en la escuela, como “la punta de pie” o “el pantalón sin hoyos”. En Chile me pidieron depilarme porque iba a salir sin polera (Y yo tengo pelos). Cosas así me hicieron alejarme de esa parte estética del circo, que lo tiene más el circo tradicional, preocupados de la imagen estética del cuerpo: Los trapezistas sin polera, el vestuario bonito y llamativo, todo con alegría. Creo que el circo de ahora, o por lo menos el que yo estoy tratando de hacer, Nuevo Circo o como queramos llamarlo, se aleja de esos estereotipos de cuerpos, del hombre musculoso y la mujer linda, la lentejuela y la escarcha. Creo que la importancia está en querer transmitir y tocar temas, porque como creadores tenemos un espacio en el cual la gente nos está mirando y hay que decir cosas. Por eso, para mí, mostrar el cuerpo de esa manera no es primordial. Personalmente me llama lo “feo”. Con nuestra compañía, la última creación que hicimos, trabajamos sobre el síndrome de Diógenes (El Último apaga la Luz), en donde creamos un espacio lleno de cosas, roñoso y oscuro. Trabajar con lo que no es bonito, lo deforme, lo precario. **Es ahí donde encuentro la belleza.** En lo anónimo, en lo que no se quiere mostrar, en eso que se quiere apartar, ahí busco yo.

¿Mostrar ese tipo de belleza, es parte de la narración intencional dentro de la compañía?

Si, es parte del universo de la compañía, del equipo que nos rodea. Eso nos llama.

Me llaman las casas abandonadas, los muros con musgo, cuando se cae un vaso y el agua gotea, es ahí donde estoy. Más que por un cuerpo estético que baila bien y se mueve bonito. **Me gusta cuando el cuerpo se asume.**

“Yo siempre he tenido los pies para adentro y me molestaban:

-Abre los pies-, -no puede ser así-, tienes que abrirlos o tienes que caminar de esa forma-

Ahora eso se ha transformado en un plus para mí, yo camino de esa forma y investigo sobre eso, puedo entrar los pies un poco más todavía, puedo deformarlos aún más. Ahí está lo interesante, más que ser hacer como todo el mundo nos dice”.

¿Posees referentes?

Dependen del proceso creativo. Películas, pintores, artistas, música. Abrimos los ojos, cuando entramos en un proceso creativo y piensas en la idea uno hace colindar lo que estamos viendo, estar abierto a que todo se vuelva referencia. Todo puede ayudarme a poder imaginar.

Actualmente ¿En qué estás trabajando? ¿algún proyecto o espectáculo en construcción?

Con la compañía a la cual pertenezco NI DESNUDO NI BAJANDO LA ESCALERA, generamos los espectáculos vía FONDART, la forma para poder crear. Y siempre ha sido solamente crear en Chile y estar como intérprete en Francia. Ese cuestionamiento siempre estuvo, hacer las cosas en Chile: “Sigamos haciendo las cosas allá y no mezclar” “quizás si hacemos cosas acá vamos a dejar botado Chile” y como compañía no queríamos eso.

Actualmente, estamos trabajando una creación sobre una casa quemada, a estrenarse en 2023, ese es nuestro punto de inicio, una casa que se quemó. A partir de eso ¿qué va a pasar después? ¿cómo va a llegar el cuerpo? Este nuevo proyecto/idea “CASA TOMADA” (Título provisorio) nace gracias a la invitación de la compañía en la que trabajo como intérprete. Ellos poseen el Festival **utoPISTE** (<http://www.festival-utopistes.fr/>) en Lyon, Francia, festival organizado por la Compañía Francesa MPTA. Ellos me proponen hacer una coproducción delegada (bajo el nombre de nuestra compañía, con producción por MPTA) para la creación de un espectáculo acá en Francia.

La creación a estrenarse en Francia, con intención de girar por Chile, cuenta con todos los miembros permanentes de la compañía de Labarca, más un intérprete y una escenografía, ambos franceses. Andrés simultáneamente, junto al Espacio Checoslovaquia (co-productores quienes han ayudado en los proyectos y son fundamentales para la compañía) organizan una residencia en Chile para junio próximo.

¿Existe una narración intencional y/o discurso teórico a través de sus espectáculos?

Nuestra compañía siempre ha trabajado buscando primero la estética del proyecto. El proyecto anterior "El último Apaga la Luz" parte desde el síndrome de Diógenes, por su valor estético, una casa llena de objetos. Partimos de ahí. Como acróbata, yo no tengo un aparato como un trapecio, el espacio escenográfico es mi aparato.

Una vez que creamos la parte estética, venimos al interior a buscar dentro del espacio, es donde nace la búsqueda física, la búsqueda del sonido, de la iluminación, se crean escenas y al final pensamos y escribimos el espectáculo.

En esta nueva creación de la Casa Quemada (Estreno 2023) actualmente me dedico a buscar material y a escribir el dossier, a preparar la producción de la creación. La idea, el dinero, el equipo. En eso estamos, en la etapa de la escenografía, del aparato. Nos cuestionamos sus dimensiones, su construcción, las vigas quemadas, los muebles, la pintura...una casa con historia. Que la casa vaya contando su historia, la época...Objetos van a caer, se van a mover, las cortinas van a volar... ***La belleza la encontramos en lo que no es lindo a primera vista.***

"Mi cabeza reflexiona en forma de circo. Cuando uno piensa en circo, de inmediato piensas en el aparato, el trapecio, el malabar, la tela y un largo etc. Para mí no es eso, es la forma en la que hago, la forma en la que pienso, cómo reflexiono de acuerdo a los temas que quiero hablar. Al dejar un cuerpo caer te genera el mismo asombro que con un mortal para atrás. Buscar el riesgo, sentado arriba de una silla, arriba de una mesa, sobre otra mesa equilibrada. El riesgo se genera de otra manera, no necesito estar en un alambre a 20 mts. de altura para que sea circo. El circo es una reflexión, es lúdico, el circo es riesgo, es arriesgarme también a la propuesta, no solamente con el cuerpo, como filosofía de vida".

Conoce más sobre Andrés Labarca

Página web de mi compañía **NI DESNUDO NI BAJANDO LA ESCALERA**

www.nidesnudenibajandolaescalera.cl

Nuestra compañía esta coproducida por el Espacio **CHECOSLOVAQUIA** www.espaciochecoslovaquia.cl.

Facebook **NI DESNUDO NI BAJANDO LA ESCALERA**

Instagram **NI DESNUDO NI BAJANDO LA ESCALERA**

Créditos

Todas las fotos fueron tomadas por la compañía ©NIDESNUDONIBAJANDOLAESCALERA.

Solo la del espectáculo Les hauts plateaux que fue tomada por ©BriceROBERT

Los croquis de la escenografía Casa Tomada por Gabriel Tondreau, escenógrafo de la compañía.