RETROSPECTIVA

10ma EDICIÓN

Desde el inicio de la Revista Saberes de Circo, reportajes ha contado con 9 ediciones, todas con temas y entrevistas hacia el mundo circense, con todas sus aristas y aspectos propios de este arte que nos emociona y enamora: El Circo.
Historia, pandemias, género, circo social, entrevistas a artistas, catastro regional y mucho más. Aquí entregamos una revisión de lo que ha sido reportajes a lo largo de estas nueve ediciones, para invitar a releer o a conocer todos los reportajes ya publicados.

Aquí un pequeño resumen de lo que ha sido

Reportajes

Reportajes nace en septiembre 2018 junto a "Tomando el pulso al circo chileno" trabajo periodístico de Rodrigo Chacón y Nancy Arancibia, narrando desde los inicios del circo en Chile a la actualidad y contexto de ese momento: "Cómo se articula hoy el circo en Chile, su práctica, sus tendencias, cómo crece, son algunas preguntas que quisimos hacer a artistas, directores y gestores que hoy están en la escena nacional para tomar el pulso a este arte que crece en diversidad" con un variopinto de referentes del circo como Francisca Arce, Camila Osorio, Carla León, Ricardo "Kanatran" Padilla, Alejandra Jiménez y Felipe Castro. Un comienzo ampliado de todos los ámbitos y aristas del nuevo circo.

"Siento que en Chile hay una eclosión, un florecimiento que permite comenzar a pensar seriamente en una profesionalización del arte circense que sale ya de lo que es la familia tradicional y nos permite a las personas ligadas a las artes escénicas de diferentes horizontes, el acercarnos a la pista como un lugar privilegiado, brindándonos un material maravilloso para poder indagar en los lenguajes escénicos", dice Camila Osorio.

Continuamos con la segunda entrega en marzo 2019, una entrevista a Andrés Labarca: "El circo tiene una libertad escénica que no tienen otras artes" por Nancy Arancibia. *"Con humildad y respeto a las trayectorias y miradas de todos los actores que participan en la actividad circense, Andrés Labarca repasa con claridad y asertividad junto a Saberes de Circo algunos de los aspectos que intervienen en el proceso creativo contemporáneo con la perspectiva de seguir empujando su desarrollo".*

Labarca nos interioriza en su mirada del circo, desde sus experiencias como creador, dramaturgo e intérprete, pero también desde afuera del país, radicado en Francia: *"En mi experiencia, abordó un proceso creativo siempre reuniendo a un equipo, entre ellos una figura poco conocida en Chile, pero que se usa mucho en Francia, que es la de Mirada Exterior, que tiene el rol de cuestionar el proyecto planteado. Mi opción creativa es lo escénico y el realismo, entonces parto siempre por la reflexión de construir el espacio: construyo, hábito y después pienso. Entonces, construyo un espacio escenográfico, una casa, un museo, lo que sea y con ese espacio creado, voy a buscar, voy a habitarlo en una búsqueda coreográfica, física. Me gusta trabajar con espacios reales".*

Este reportaje cuenta con conceptos y formas de trabajo claves y actuales de acuerdo a las artes escénicas en especial el nuevo circo, desde cómo crear y financiar el arte en Chile, a los procesos técnicos previos a un espectáculo. Un viaje a la creación desde el origen, con la mirada exterior de Andrés.

La tercera edición de reportajes, abril 2019, "Saber circo es como tener superpoderes" junto a la pluma de Nancy Arancibia. Una mirada a la metodología circense junto a la entrevista a Adrián González: *"Trabajador social, psicólogo y antropólogo, gran parte de su vida profesional la ha dedicado a distintas metodologías de intervención social en sectores vulnerables o pobres, con necesidades múltiples y como él mismo dirá, los olvidados del sistema, tratados como números. Ahí, donde la mayoría de las metodologías fracasan, el circo despierta a la vida a niños y niñas con un impulso transformador. Pero no es magia, al arte del circo contemporáneo, libre y practicado en los más diversos rincones del país, hay que ponerle metodología, rigurosidad, formación, valores humanistas y evaluaciones. Desglosamos acá el circo en su dimensión formativa y transformadora".*

Cabe destacar la reflexión de Adrián frente a los superpoderes que entrega el circo: *"Es la posibilidad de hacer a la gente especial y única. Siento que esa posibilidad para niños y jóvenes, los que están fuera, que son tratados como estadística, masa, la gran cantidad de niños y niñas que viven en exclusión y pobreza, que representan un número, pero cuando trabajas directamente con ellos, los conoces y les das una capacidad especial a través del circo, el refuerzo de la autoestima es heavy".*

Una excelente entrevista que detalla de manera certera qué consiste hacer circo social, y cómo este puede transformar a las personas, no con el fin de ser artistas, más bien con un objetivo con la condición humana: "La primera condición es la utilización del circo como un medio y no como un fin. En este sentido el circo es una herramienta del trabajo social y la psicología comunitaria" afirma Adrián González.

Un año después en abril 2020 "Radiografía regional circense, reinvención en tiempos de coronavirus" relata la escena actual en plena pandemia, evidenciando las necesidades del sector y cómo el circo se reinventa y se adapta a las necesidades que nos ha enfrentado esta emergencia sanitaria: *"Esta pandemia, se convirtió sin lugar a dudas en una problemática de salud mundial, traducida en drásticas medidas de aislamiento, generando como consecuencia una nueva problemática social, de la cual no está ajena el circo, ni mucho menos el Circo Social".*
Este reportaje cuenta con los relatos de Circo Lluvia desde Valdivia, Galpón Jiwasanaka desde Arica, Línea Continua de Rancagua, Los centros culturales de La Juguera y El Espacio desde Talca, Teatro Circo Mínimo y Casa Teatro Circo desde Rancagua. Circos y centros culturales que a lo largo del país reflexionan sobre la incertidumbre de la continuidad de los espacios.

Ya en junio del 2020, nos encontramos con dos reportajes dedicados a las mujeres cirqueras: **"¿Qué mujer te inspira? y "Cirqueras, mujeres de circo"**
"Qué mujer te inspira" es una impronta a tomarle el peso a las mujeres que nos han inspirado a hacer o amar el circo, y a darle una relevancia a aquellas mujeres del mundo del circo que no siempre tienen el reconocimiento que debiese ser: *"Dentro de esta búsqueda por el (re)conocimiento, nace el cuestionamiento de cuáles han sido los referentes femeninos de mujeres cirqueras actuales. Saber quienes las han inspirado y cuales son sus pares femeninos con respecto al trabajo de las artes circenses. Se habla de la Mujer de Circo, pero aquella no ha sido individualizada, sino más bien explotada como un ícono sin nombre.*

Parte del imaginario del circo, pero no desde la historia, ni mucho menos desde el reconocimiento. Conversamos con mujeres de manera online, realizamos una encuesta por Instagram, y abrimos espacios digitales para recibir la mayor cantidad de referentes femeninos históricos y contemporáneas".

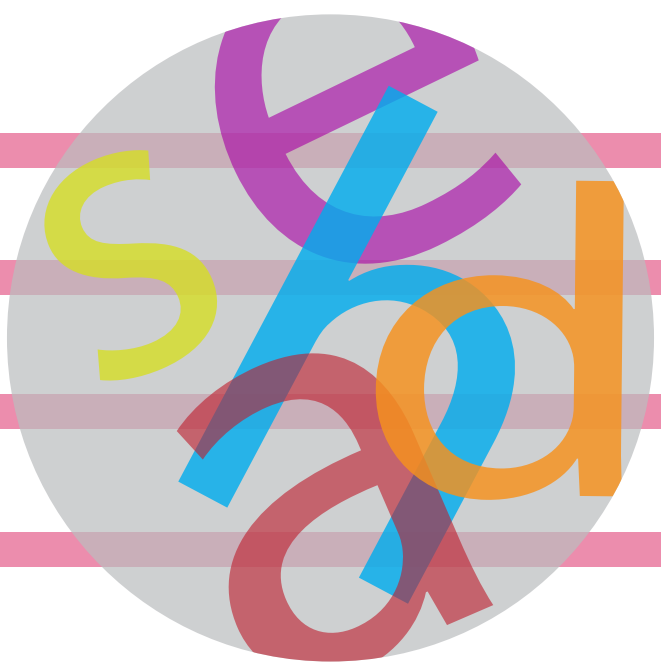
"Cirqueras, mujeres de circo" es una recopilación de artistas de circo con el foco en no sean de Santiago. La convocatoria fue abierta y contó con la participación de 13 mujeres de regiones y de otros países que contaron su experiencia como artistas: *"Dentro de los múltiples espacios de circo tradicional, nuevo circo, circo contemporáneo y circo social, son aún más diversos los rincones donde las personas se pueden desarrollar a través de su arte circense. Las cirqueras se encuentran por el mundo, con sus distintas disciplinas, técnicas y expresiones. Generalmente, es Santiago el principal foco de atención, pero no solo del circo, sino más bien un casi "todo". Es por eso, que abrimos dentro de la sexta edición, un espacio con tres focos claves: Mujeres, circo y no pertenecer a Santiago. Acudimos a las redes sociales y redes de circo para esparcir la voz y hacer un llamado a aquellas cirqueras de regiones y/o otros países, que quieran dar a conocer (a sí mismas y/o pares), para así extender aún estas redes, y generar una visibilidad al rol de la mujer dentro de las artes circenses".*

En septiembre del 2020 nos deleitamos con la historia del "Payaso Pollito" un reportaje escrito por Claudio González, nieto del Payaso Pollito, actualmente se encarga de representar a su abuelo a través de Pollito Perez Jr. "*A los veinticuatro años Hernán Pérez se da a conocer en los circos como el clown "Pollito Pérez", a su corta edad ya era considerado una revelación cómica en los circos junto a su compañero Miguel Campusano bautizado como el tony lechuguita, fueron contratados en los mejores circos del momento, estos jóvenes talentosos, tuvieron la suerte de empaparse y compartir escenario con los mejores tonys del circo chileno de aquellos años, Chalupa, Cigarrito, Furifa, Maturana, Machaco, entre muchos otros, fueron sin duda sus grandes maestros, Con el pasar de los años, se fue haciendo su fama de "cara blanca" como un destacado clown, desde los años cuarenta hasta los sesentas, se pasea por todo el continente, en largas y exitosas giras, trabajando en los mejores circos chilenos y americanos, siendo bautizado por el mundo circense como el* **"Clown de América".**

En la penúltima edición en noviembre 2020, nos volvemos a encontrar con Andrés Labarca, esta vez con *"La Belleza la encontramos en lo que no es lindo a primera vista" un reportaje más histórico de su vida como circense y cómo vivió la pandemia entre ensayos, creación y meses de encierro: "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?".*

Labarca nos interioriza en su manera de ver el circo, los ensayos, el entrenamiento, el trabajo corporal, sus referentes y las diferencias y similitudes entre trabajar en Francia y Chile: *"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. A diferencia de acá, que hay más referentes y hay más mezcla con la danza y el teatro, el circo viene a ser una herramienta más de la creación, y ahí se generan las mezclas, nuevos contenidos, nuevos universos".*

Finalizamos esta retrospectiva de reportajes con el último publicado en marzo 2021 "Industria Circense en Pandemia, contexto actual de La Tarumba" Entrevistamos a Geraldine Sakuda, directora del circo peruano La Tarumba, quien relató la situación de ese momento en la que se enfrentaba el circo: *"Durante la pandemia y cuarentena, La Tarumba sufrió un golpe importante tanto a nivel económico como a nivel humano. Si bien, algunos integrantes padecieron de Covid-19, esto no afectó gravemente y en la actualidad se encuentran todos sanos. A raíz de la pandemia, la crisis se volvió económica, La Tarumba se vio en la obligación de reducir su equipo total en más de un 70%, entre profesores, artistas, técnicos y miembros estables de la organización. Previo a la pandemia, los espectáculos contaban con más de 30 artistas en escena y actualmente son nueve. El golpe más fuerte se vivió en el equipo estable, que se redujo más de un 80%".*

Sakuda describe y recapitula cómo se reinventó La Tarumba y cómo la pandemia cambió todos sus planes: *"Debido a la pandemia, cada quien debe tomar las decisiones empresariales que más se acomoda a su modelo. Acogerse a lo que se pueda para salir en las mejores condiciones posibles de esta situación completamente atípica y de improviso. Debes encontrar la manera de solucionarlo".*

Este último reportaje nos relata sobre la precariedad de la escena circense y cómo la industria se ha tenido que actualizar: *"La escena circense se encuentra en diferentes y volátiles fases, tal como la pandemia. Actualmente existen países donde han vuelto con los espectáculos presenciales y otros que se están modificando al show online. Es momento de innovar, reinventarse y crear nuevas instancias de negocios, de ampliar el rubro, tal vez, o crecer a través del e-commerce, o ampliar el merchandising a las nuevas tecnologías, requerimientos y protocolos actuales, como es el caso de la Tarumba. La industria del cine, desde sus inicios hasta hoy en día, ha sufrido por múltiples crisis y procesos de innovación, desde el color, el cine 3D, 4D, hasta las plataformas de streaming, incluso en el caso de nuestro país la falta de fomento, han sido hitos claves para la reinvención de este, una industria que no ha parado de funcionar y se ha sabido adaptar a crisis, pandemias y nuevos inventos".*