

SABERES DE CIRCO

REVISTA COLABORATIVA ★ PARA EL CIRCO CHILENO

Edición N°13 Noviembre 2022

IDENTIDADES CIRCENCES

EL CIRCO DEL MUNDO
CHILE

www.saberesdecirco.cl

Proyecto financiado por el
Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo
de las Artes Escénicas, convocatoria, 2022

EDITORIAL

Los lugares van moldeando las identidades, dando sellos únicos a la creación artística. El tiempo unido al espacio, van gestando las creaciones simbólicas de un grupo humano y el circo en su producción creativa, no es ajeno a esto.

Este XIII número reflexiona a este respecto, a través de las experiencias de varios cultores del Nuevo Circo que a partir de sus experiencias situadas, conforman una cartografía creativa, espacial, corporal; de las personas, las tradiciones y las búsquedas que inspira el territorio.

Saberes de circo en esta misión que se ha impuesto, ha recopilado los trabajos de Leslie Balaguer en el sur de Chile, de Suyin Gonzáles quien dialoga con la naturaleza a partir de su investigación acerca de los árboles del sur de Chile, La cuarta estación nos presenta el proceso creativo de su obra Las parcas de Chapilca, Soraya Sepúlveda nos narra su también proceso creativo, que da como resultado el espectáculo Tejiendo, Demian Menjunjes inaugura en nuestra revista la publicación de poesía circense, Marcos Paoletti reflexiona en torno a la creación de su trabajo Circo y tango y finalmente, Neuman Molina, en itinerantes nos relata sus experiencias trabajando en diferentes países, un verdadero giróvago.

Les invitamos a impregnarse de estas interesantes prácticas, que ponen en valor la identidad en el circo, que surge de la dialógica, con los territorios, las personas, las vivencias personales y sentires de este grupo de artistas y creadores, dando cuenta de los diferentes ecosistemas culturales que existen en nuestro territorio.

La identidad es un proceso cultural en constante movimiento, no es fijo y siempre se modifica por factores sociales, económicos o políticos. Un grupo se identifica a través de rituales de pertenencia y éstos expresan un vínculo con el espacio y el tiempo (Ossa, 2010, párr.1). Gracias por visitar nuestra revista, disfruten de estas historias, tan sentidas, que nos hablan del circo desde el norte al sur de nuestro país.

Bibliografía

Ossa, C. (2010) Identidad, territorio y procesos culturales. Fichas charlas bicentenario JGM. Universidad de Chile. Santiago.
Recuperado de Chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/
https://www.uchile.cl/documentos/descargar-fichas-descriptivas-de-las-charlas_62518_1.pdf

SABERES DE CIRCO

REVISTA COLABORATIVA ★ PARA EL CIRCO CHILENO

COMITÉ EDITORIAL

Dirección Revista

Carolina Osses

Editor

Jorge Gómez

Diseñador

Iván Muñoz

Comité Editorial

Leo Ordoñez (Gerente General Fundación Santiago Creativo, Chile),

Serrana Cabrera (artista, docente e investigadora de circo, Uruguay)

Donald Lehn (Artista y ex director de la FEDEC, España)

Geraldine Sakuda (Directora Pedagógica De la Tarumba, Perú)

Mariana Rúfalo (Directora de Circo del Sur, Argentina)

Loreto Bravo (Directora de Balmaceda Arte Joven, Chile)

Junior Perim (director de Crescer e viver. Brasil)

Las opiniones entregadas en esta revista son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan, necesariamente, el pensamiento de Saberes de Circo ni de El Circo del Mundo.

Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes FONDART 2022

INDICE

 EDITORIAL

 RUTA DEL SABER ARBOL CICLO CIRCO por Suyin Gonzalez

 BIDENTREVISTA LESLIE BALAGUER

 ITINERANTES NEUMANN MOLINA

 NARRATIVAS CIRCENSES POESÍA CIRCENSE Demian Menjunjes

 HACIENDO CIRCO LAS PARCAS DE CHAPILCO Gonzalo Peralta
TEJIENDO Soraya Sepúlveda

 PENSANDO CIRCO EL CIRCO DEL MUNDO Carolina Osses
MARCO PAOLETTI

ARBOL CIELO CIRCO

**INVESTIGACIÓN TEÓRICA, PRÁCTICA
Y CREATIVA SOBRE LAS RELACIONES ENTRE
EL CIRCO CONTEMPORÁNEO Y LA CIENCIA BOTÁNICA**

ARTE CIRCENSE Y ÁRBOLES NATIVOS

Árbol Ciclo Circo (ACC) es un Proyecto Fondart de Investigación Circense que tiene como objetivos recabar conocimientos científicos y ampliar las posibilidades del Circo Contemporáneo desde el diálogo entre las Artes Escénicas, la Fonografía, la Plástica, el Medio Audiovisual y la ciencia Botánica. Es una investigación teórica, práctica y creativa que toma como eje central las relaciones entre el circo contemporáneo y la botánica (nombre de la ciencia que se ocupa de todo lo referente a las plantas) considerando sus etapas, afinidades y diferencias. Para ello, el “árbol” o “los árboles”, son el modelo de estudio y/o experimentación escogido y específicamente tres especies características de los bosques siempreverde templados lluviosos del tipo Valdiviano del sur de Chile, el alerce (*Fitzroya cupressoides* (Molina) I.M. Johnst.), el canelo (*Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *winteri*) y el olivillo (*Aextoxicon punctatum* Ruiz & Pav).

Para comenzar a conocer más de estas especies nativas, nos acercamos al Área Botánica del Museo Nacional de Historia Natural de Chile (MNHN), institución que a través del patrocinio y asesoramiento botánico del biólogo Curador de Criptogamia y Jefe del Área Botánica-Herbario SGO, Víctor Ardiles, quien con su experiencia en el ámbito de la biología y conservación de las plantas nativas nos permitió esclarecer todas las dudas dentro de nuestras reuniones teóricas, enseñándonos y facilitándonos literatura esencial como también permitiéndonos revisar ejemplares de estas tres especies conservadas en el Herbario SGO del Museo Nacional Historia Natural (MNHN) (Herbario=Colección de plantas secas, prensadas y clasificadas con fines científicos). Aquí pudimos observar bajo el microscopio las diferencias entre las especies a estudiar en ejemplares botánicos del Herbario. Nos asombramos con los detalles de sus morfologías particulares y aprendimos así a reconocerlas a partir de rasgos o características únicas, información transcendental para las experiencias de campo realizadas. Además, aprendimos sobre sus ciclos de vida, fenología, estructura y desarrollo.

Estos acercamientos teóricos desde la botánica nos hicieron conocedores de la naturaleza de los árboles, entendiendo sus expresiones de crecimiento, sus bellas fases de reproducción, su sistema sensorial por el que perciben y se comunican con las diversas especies y su entorno. También descubrimos la “inteligencia” de estos organismos fotosintéticos, que a partir de soluciones ingenieriles pueden alcanzar grandes alturas, asegurando su nutrición y colaborando así mismo con la humanidad en la producción de alimento y el oxígeno que respiramos. Por último revisamos aspectos sobre la diversidad de las etapas involucradas en el ciclo de vida de un árbol y nos abrió a otros campos como el naturalismo, la poesía, la geometría fractal y la teoría cuántica, donde la “realidad” se construye según el observador.

ÁRBOLES: CONCEPTOS EMERGENTES Y DISEÑO ESCULTORICO

Un aspecto central en nuestro proyecto fue descubrir la “arborescencia” (que presenta formas semejantes a las de un árbol), concepto reconocido en las distintas disciplinas involucradas en esta investigación. Por otra parte, la elaboración y articulación de un vocabulario de trabajo en conjunto con el equipo del Proyecto densificó el carácter de las aproximaciones creativas, facilitando una serie de intercambios y logrando con ello un marco de mayor profundidad y riqueza comunicativa. En este sentido el aporte de Daniela Bolvarán (Asesora Escénica), quien basada en un enfoque holístico descubre una metodología propia que nos sirve de guía para entender una dimensión más profunda de la vida de las plantas más allá de lo empíricamente visible y clasificable, donde por medio de la canalización podemos desarrollar y transformar toda la información de las formas no materiales que percibimos, traducéndolo en un lenguaje al servicio de la escena.

Esto se pone de manifiesto también en el diseño y construcción del escultor del Proyecto, Andrés Galaz, quien se apoya en la transdisciplinariedad para ampliar y solucionar muchos de los problemas en su campo de acción. Frente a este desafío creativo y una vez en terreno, Andrés y el equipo del Proyecto se inspiran en los árboles caídos con sus raíces expuestas desde los que surge nuevamente la vida (Fotografía 2). Frente a esta estructura orgánica arborescente, Andrés capta las formas, los colores, las texturas dentro del campo de ideas estéticas, estructurales, cruzándolos con los requerimientos técnicos de lo que se pretendía lograr acrobáticamente, creando y moldeando el llamado “aparato escultórico circense”, reconociendo en los múltiples dibujos realizados y en él, la arborescencia como un fractal que se repite estampado en una hoja, como en el armónico orden del Bosque.

BOSQUE, PAISAJE SONORO Y CONSERVACIÓN

Desde el punto de vista sonoro realizamos un análisis y una capacitación con el apoyo de Rafael Huerta (Fonógrafo del Proyecto), donde a partir del contacto directo con la naturaleza nos detuvimos a observar el bosque de una manera inmersiva (con todos nuestros sentidos), haciéndonos conscientes del entorno acústico, pudiendo conectar mejor con otras especies y con nosotros mismos. A partir de esta experiencia pudimos visualizar una estética sonora propia de cada terreno, donde por medio de la “escucha” del paso del viento atravesando los espacios vacíos entre las ramas reconocimos la arborescencia. Desde el punto de vista técnico Rafael recolectó paisajes sonoros en multicanal para generar un envolvente de sonido en escena y crear contenidos originales que sirvan como insumo para recrear la misma biosfera acústica en el posterior Laboratorio Escénico.

Importante es mencionar que a partir de las experiencias en terreno pudimos conocer algunas de las iniciativas de protección medioambiental y de conservación de la naturaleza, tanto las implementadas por parte de los Parques Nacionales Alerce Costero y Bosque Fray Jorge, así como las de reservas privadas Parque Oncol y en especial la Reserva Natural Pilunkura, donde la educación ambiental para las nuevas generaciones por medio de visitas guiadas o la promoción de la gastronomía autóctona, la cultura local, el apoyo a la investigación científica y a maestros del arte culinario, son actividades y quehaceres fundamentales para el cuidado del bosque templado lluvioso del sur de Chile. Así mismo, Fernando Aguilar Molina, (Escultor de la zona) quien nos muestra en sus obras el arte ya impreso naturalmente en la madera, la que obtienen a través del reciclaje de ramas caídas y la recolección de hojas, que luego se utilizan para la confección de aceites esenciales.

Todo esto ha sido una inspiración para nuestro posterior Laboratorio Escénico, donde utilizamos su aceite de Tapa (*Laureliopsis philippiana* (Looser) Schodde), para apoyar la atmósfera envolvente que buscamos recrear en la sala de ensayo. Además, durante las visitas guiadas por Pascual Alba, propietario de la Reserva Natural Pilunkura, hicimos recorridos informativos, donde nos mostró una visión que enriqueció la perspectiva de aproximación a las variedades de árboles, ofreciendo contrastes y complementos que fueron un aporte para el proceso investigativo. Nos contó sobre la historia, las leyendas y creencias en relación a las especies de la zona y sobre la cosmovisión Mapuche en relación a su árbol sagrado, el canelo (***Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *winteri*).

CANELO Y OLIVILLO: ARTE CIRCENSE EN EL BOSQUE

A partir de esta imagen, Sullyn González Boza (Artista Circense, Creadora y Responsable del Proyecto) nos cuenta sobre su experiencia escalando el Canelo: *“Estuvo impregnada de una sensación de seguridad y confianza, por lo que no sentí la necesidad de usar cuerdas de protección al escalarlo, ya que al pedir el permiso para hacerlo, la invitación más bien venía de su parte. El conjunto de tallos que lo componían surgían de un gran tronco y apoyándome en dos de ellos o a veces en tres al mismo tiempo, lograba realizar diversas acrobacias ocupando empujes en distintos ángulos. La corteza de esta especie endémica de Chile, no es tan áspera en comparación con otras y no se resquebraja, lo cual ayudó muy bien a la adherencia de mi cuerpo, sin hacernos daño el uno al otro. Siempre traté de ser muy cuidadosa, de no trepar por las zonas más pobladas de especies de líquenes o helechos”. Además Sullyn detalla: “el estar anclada a este árbol era muy comfortable, podía sentir desde la altura ese balanceo*

abrazando sus tallos frescos y como el viento lo acrecentaba ligeramente, por lo que mis movimientos debían ser lentos. Entonces me detenía a pensar en el trabajo que le estaba ocasionando, como si estuviera haciendo un dúo circense de pulsada, pero la diferencia de tamaño era tan grande, que apenas yo era como un grillo en mi hombro. Escuchaba el sonido de sus hojas batidas por el viento, distinguía las diferencias con las especies vecinas y como ese viento atravesando el dibujo arborescente de los espacios vacíos entre las ramas, reflejaba a su paso una sombra sonora como la que se proyectaba en el abundante suelo, repitiéndose como un fractal en las hojas, en el Árbol y en el Bosque”.

Finalmente comenta: “En esta armonía de estímulos sensoriales, reconocía los sonidos generados por mi cuerpo, mi respiración, los latidos de mi corazón, los fluidos de mi estómago, el roce de mi piel con la corteza y encarnando a este ser, sentía la sonoridad del fluir del agua y la salvia, del vapor y la presión que lo recorren, toda esa gran distancia entre sus raíces y dosel, una energía poderosa que se conectaba conmigo y yo con ella”.

En la continua búsqueda en terreno y depurando el ejercicio de observar nos percatamos de las distintas energías y atmósferas en cada sector, desde las áreas de renovales (bosque joven, normalmente de tipo secundario), con abundante luz, colores más tiernos y su entusiástico ánimo, así como donde se concentraban los árboles madres, donde la densidad boscosa nos abrazaba y la sensación térmica era mucho más fresca y húmeda, a pesar de encontrarnos en un verano extremadamente seco. Entonces Pascual nos mostró a su ejemplar de olivillo más longevo que si bien en relación con otras especies no era el más grande, sabíamos que por su lento crecimiento y su abundante biodiversidad, debía tener más de 200 años.

Sullyn nos cuenta sobre su experiencia con el Olivillo: *A pesar de ir preparados para la llovizna suave de ese día, fue un desafío escalarlo. El paisaje se transformó y todo lo que en días anteriores se veía medio seco y aparentemente muerto, con la lluvia que se creaba dentro del bosque, se vigorizó y cambió su coloración. Al momento de realizar las acrobacias (danza vertical) a pesar de estar suspendida de una cuerda y solo me apoyaba en algunos puntos del tronco del Olivillo, podía sentir con mis pies descalzos, como aplastaba a otras especies, como con el roce podía desprenderlas un poco y esto me hacía reflexionar, en cómo podría estar aportando positiva o negativamente a este sistema natural bosque-árbol y sus especies simbiótica o epífitas en sus cortezas.*

Esta experiencia generó en nuestro equipo muchas reflexiones y debates de como nuestros actos consciente o inconscientemente tienen un impacto sobre esta confusa madeja de información sensorial llamada Naturaleza, la que creemos debe ser experimentada con todos nuestros sentidos para ser entendida, pero con ciertos límites éticos para cohabitar con ella.

Finalmente, entendiendo los valores intrínsecos e instrumentales de los Árboles y observando sus interacciones ecológicas, cultivamos un sentimiento de empatía al darnos cuenta de que nosotros los humanos, también somos ecosistemas que interactuamos con otros organismos, compartimos un ciclo de vida similar y formamos parte del mismo planeta y su funcionamiento.

LABORATORIO DE EXPERIMENTACION ESCENICA: NATURALEZA Y SOCIEDAD

Al momento de comenzar nuestro Laboratorio de Experimentación Escénica, pusimos todos los conocimientos adquiridos al servicio de esta etapa del Proyecto. Es así como en estrecha relación con las otras disciplinas, compartiendo nuestras reflexiones en cada ensayo, probando las posibilidades que entregaba el aparato escultórico circense, con la proyección del registro audiovisual, la elaboración de un sistema de sonido cuadrafónico, que permitía situarnos acústicamente inmersos dentro del bosque, generando un sonido envolvente, acompañado del aroma de Tapa, con la búsqueda de una luminosidad similar a los rayos del sol que se filtran entre el follaje y la Poesía de Johann Wolfgang von Goethe (dramaturgo, poeta y naturista). Se recreó una atmósfera que afloró un estado de sensibilización al intérprete circense, resultando en la composición de una secuencia de movimientos manifestada en el cuerpo del artista, por el propio espíritu del ecosistema Árbol invocado en la escena. Acompañado del "sentir la presencia" de todo el bosque, ya que las contorsionadas formas que adoptan los Árboles en el contexto donde están situados, nos obligan a mirarlos como a un todo, para poderlos entender como individuos. Viven en un constante equilibrio, comunicación e interacción con todo lo que los rodea, como una sociedad que se colabora, pero que también compite por los recursos. Estas y otras asociaciones desencadenaron en el artista de circo una sensación y cualidad de movimiento Arborescente, gracias a la conexión con su propio cuerpo y con el Árbol, donde descubre su propia arborescencia rítmica, como la que construye su sistema circulatorio, su entramado neuronal o las ramificaciones bronquiales de sus pulmones.

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES: ARTE, CIENCIA Y MEDIO AMBIENTE

Finalmente toda esta convergencia de disciplinas hizo posible un resultado positivo manifestado por el público. Un retorno emotivo de parte de las compañeras y compañeros de las artes escénicas, del Museo y del público general, donde nos expresaron su asombro al lograr situarse inmersos en la *Naturaleza*. Reflexionando en cuanto amor a ella se pudo percibir en el acto y de cómo el profundizar en los temas abordados, ha hecho posible ocupar las herramientas circenses y de todas las disciplinas participantes al servicio de la escena, conectando con el mensaje de fondo, el respeto a otros seres vivos y al entorno. Exponiendo cuán compenetrado está el equipo y como sus aportes confluyen en algo bello, concreto y potente. Un puente que ha creado este Proyecto con el Museo de Historia Natural de Chile, que ha quedado conectado con la experiencia escénica y abierto a que fortalecer esta unión de Arte, Ciencia, Cultura y Sociedad. Al respecto una niña del público comentó: *"Hermoso, porque cuidan a la Naturaleza y eso me recuerda a mi colegio"*. Un emocionante momento que nos hizo pensar en la necesidad de reinventar nuevos patrones de pensamiento y honrar la *Naturaleza* como una parte importante de la vida. Fomentar una motivación mucho más fuerte en las nuevas generaciones, para que sean conscientes y estén alertas a las señales que nos presenta, especialmente en esta era de grave crisis ambiental y bajo la urgencia de responder con rapidez a los desafíos de la sociedad. Al final una buena observación corresponde a una habilidad, para ser perfeccionada, alimentada y mejorada. Como un artista de circo en su entrenamiento: *"Cuanto más lo haces, mejor te vuelves en ello y más el mundo se abre para ti"*.

AGRADECIMIENTOS

Fondart Nacional de Investigación Circense. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Convocatoria 2020.

Museo Nacional de Historia Natural, Chile. Patrocinio y Asesoramiento científico del Área Botánica y Herbario SGO.

*Corporación Nacional Forestal (CONAF)
Parque Nacional Alerce Costero (sector Catrilelfu)
René Cárdenas, Administrador.
Patricio Contreras Bravo, Jefe Sección Conservación Diversidad Biológica, Región de los Ríos.
Patricia Igor Cárcamo-Jael Medina Pérez, Guarda parques.
Parque Nacional Bosque Fray Jorge
Sergio Rivera, Administrador
Carla Lorena Louit Lobos, Jefe Sección Conservación Diversidad Biológica, Región de Coquimbo.
Alfonso Ramos- Rosa Valdivia Rojas- Juan Monarde-
Jorge Dupré, Guarda parques.*

*Parque Oncol (Valdivia, Chile)
Pablo Léppez, Administrador
Savka García, Alejandra Léppez*

*Reserva Natural Pilunkura
Pascual Alba, Propietario y Protector
Fernando Aguilar Molina, Escultor*

*Juan Pablo Arispe// Antuan Raphael Arispe González//
Consuelo Boza// Mileidy Cala- Carlos Peña// Lucas Escobar// Supervisor de proyecto: Rodrigo Dell'Aquila Fuenzalida// Cía de Paso: Héctor Hugo Calderón// Cía Balance: Pablo Garrido, Francisco Arrázola// Circo del Mundo-Chile: Carolina Osses// Fotógrafos: Valentina Melgarejo// Francisco Yañez// Pilar Elorriaga// Gabriela Parker// Centro de las Artes Aéreas// Esteban Montealvarez// Francisco Vera// Tomás Kaulen// Emmanuel Pérez// Úrsula Campos// Heryn Nichols// Cristian Muñoz// Hamed Michea// Apoyo en el Museo: Paola Leon// Soledad Villagran// José Ignacio Silva// Jimena Arriagada// Desirée Román// Reynaldo Montenegro// Roberto Hillebrandt// Juan Soto// Mario Bravo// Havana Salsa// Astrocamping Viento Sur//*

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Mancuso S y Viola A. 2015. Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal. Giunti Editore S.p.A., Florencia-Milán. Charla Ted de Stefano Mancuso: Profesor de la Universidad de Florencia y una de las máximas autoridades mundiales en neurobiología vegetal. <https://www.cccb.org/es/multimedia/videos/stefano-mancuso/227141>

Sagarin R., Pauchard Cortés A. 2018. Ecología y observación. Ampliando el enfoque de la ciencia para entender un mundo complejo. 1a.ed. Concepción, Chile: Universidad de Concepción.

Simard S., "Como los árboles se comunican entre si" Charla Ted de la Doctora en Ecología: Suzanne Simard de la universidad de Columbia Británica https://www.ted.com/talks/suzanne_simard_how_trees_talk_to_each_other?%20language=es#t-2644

David George Haskell. Las canciones de los árboles.

Raúl Arqueros: Presidente de la Asociación Salud y Música, Naturópata y Músicoterapeuta.

<http://www.centrefac.org/equipo/raul-arqueros/>

Krause B. La voz del mundo natural. Conferencias TED. <https://m.youtube.com/watch?t=22s&v=uTbA-mxo858>

Francisco Elias Castillo. Agrometeorología Coordinadores: Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y Francesc Castellvi Sentis: Departamento de Medio Ambiente y Ciencias del Suelo Universidad de Lleida. <https://docplayer.es/78435550-Agrometeorologia-2a-edicion-corregida-coordinadores-francisco-elias-castillo-instituto-nacional-de-investigaciones-agrarias.html>

Francisco Elias Castillo. Agrometeorología Coordinadores: Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y Francesc Castellvi Sentis: Departamento de Medio Ambiente y Ciencias del Suelo Universidad de Lleida. <https://docplayer.es/78435550-Agrometeorologia-2a-edicion-corregida-coordinadores-francisco-elias-castillo-instituto-nacional-de-investigaciones-agrarias.html>

Aukanaw 2013. La ciencia secreta de los Mapuches. <https://es.slideshare.net/Exmeridianuslux/aukanaw-la-ciencia-secreta-de-los-mapuche-ed-2013>

Jean Chevalier y Alain Gheerbrant. Diccionario de los Símbolos. https://www.academia.edu/44406715/Diccionario_de_los_simbolos_Chevalier_Jean

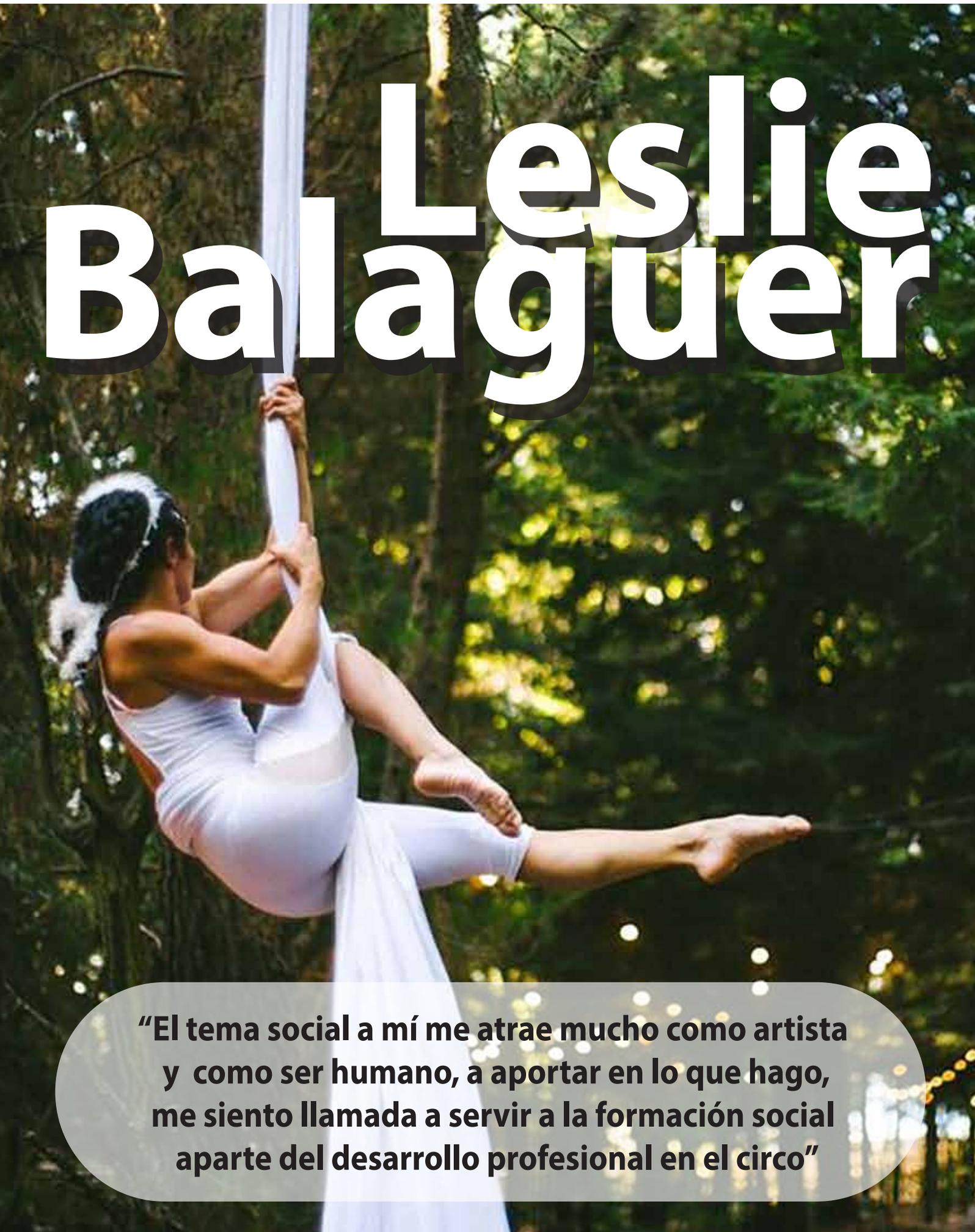
Arboescultura: Axel Erlandson (1.884-1.964). El Circo de los Árboles: Parque de Diversiones Jardines Gilroy, California Telephone Booth Tree (Árbol Cabina de teléfono) está en exhibición permanente en el American Visionary Art Museum de Baltimore Maryland.

<https://www.gilroygardens.org/play/circus-trees>

<https://youtu.be/RbEEP3mertY>

Leslie Balaguer

“El tema social a mí me atrae mucho como artista y como ser humano, a aportar en lo que hago, me siento llamada a servir a la formación social aparte del desarrollo profesional en el circo”

Leslie Marcela Balaguer Acero, Actriz y Acróbata Aérea, colombiana con residencia en la región de la Araucanía Chile, integrante del circo Lacustre desde el año 2005

¿Leslie, cómo fueron tus primeros acercamientos al ámbito circense?

LESLIE: En Colombia me formé como actriz, durante este proceso universitario que viví. Surgió un festival en Colombia, un festival de teatro. En la universidad se impartió un taller, en conjunto con la compañía que se presentaría en este festival. Era un taller de tela circense (aéreo), allí surgió este primer encuentro en este ámbito. Actualmente practico números aéreos con tela, para mí fue un amor a primera vista.

¿Tú conocías este ambiente de circo contemporáneo?, uno piensa desde un comienzo, que los artistas tienen un contacto más afín con el circo tradicional o estos formatos. Pero estabas en conocimiento de esta nueva forma circense?

LESLIE: No, no estaba en conocimiento del circo tradicional o formato tradicional que mencionas, pero al ser estudiante y verme inmersa en el mundo del teatro, era mi entorno en ese momento. Pero no conocía estos formatos de circo tradicional o contemporáneo. Al menos no lo tenía presente en ese momento.

A ti como participante de teatro o mejor dicho, artes escénicas, ¿se te produce un nexo de desarrollo a futuro al conocer el circo?

LESLIE: Claro. Es parte de mi proceso con el aéreo (Tela circense). Luego al estar en Chile, desarrollé más la formación circense, siempre mi idea fue mezclar ambas cosas, teatro y circo, eso ha sido parte de mi búsqueda. Luego al seguir mis estudios y tener un acercamiento más concreto, adquiriendo conocimiento, me he dado cuenta que existen similitudes respecto a lo que hacía tanto en nuevo circo o circo contemporáneo.

Luego busqué profesores en Colombia, pero en ese momento se dificultaba aquella información. Aproximadamente esto sucedió en el 2005 - 2006, luego de buscar arduamente información logré conectarme con un profesor. En ese momento era un proceso un tanto paralelo lo que hacía respecto al teatro en ese momento. Entonces en mi búsqueda encontré un docente y aprendí. Después estuve en Ecuador, y también quise explorar en algún taller. Luego vine a Chile y comencé a aprender lo que era técnicamente el aéreo (tela circense). Ya que estaba la información un poco más a la mano y existían más opciones en comparación de donde yo venía.

¿En Colombia Te topaste quizás con un circuito que llevaba un poco más de desarrollo?

LESLIE: Sí claro, aquí llevaban más desarrollo. Aunque hoy en día en Colombia existe este desarrollo circense y es mucho más asequible respecto a hace algún tiempo.

¿Cuál es tu primer contacto aquí en Chile? respecto al circo. ¿Llegas a estudiar o trabajar en una obra quizás?

LESLIE: Bueno yo llegué a Chile justamente a buscar clases en aéreo (tela circense) y en ese momento creo que existía un espacio en Santiago en el hospital San José. Allí comencé a practicar trapecio con un docente y aprendí técnicas de tela aérea.

¿Porque captó tu atención esta técnica en particular, o esta especialidad aérea?

LESLIE: Siempre lo que he realizado antes de conocer la tela aérea, existía en mí esta fascinación por las alturas. Creo que es este un gatillar de que buscara este ambiente más circense, entendiendo que para hacer circo hay que saber muchas cosas más aparte, no queda ahí solamente, se debe aprender toda la técnica y procesos, es todo un mundo.

Luego de tu llegada a Chile, en esta búsqueda de perfección en tu arte y especialidad del ambiente circense. ***¿Cómo percibes este transcurrir en el tiempo respecto a tu experiencia en Chile?***

LESLIE: Llevo un tiempo entrenando y aprendiendo aéreo, de esta forma desarrollándose. Y de pronto surge otro festival parecido al de Colombia pero en Chile, en esa instancia era una convocatoria para participar en una obra de gran formato con una compañía española llamada "Fura dels baus", allí audicioné y esa fue mi primera experiencia laboral haciendo aéreo. Fue muy interesante pues conocí muchas personas del medio circense.

Leslie en esta edición en particular de la revista "saberes de circo", indagamos la conexión que tiene el circo con las identidades ***¿Piensas que existe un nexo, entre la identidad no solo de forma local sino latinoamericana al hacer circo?***

LESLIE: Creo que hoy en día puedo referirme a las identidades al hacer circo, ya que he podido viajar por diversos lugares, he vuelto a Colombia y he podido observar el proceso hasta ahora. Al estar aquí en Chile me he podido desarrollar profesionalmente e hice mi vida artística. Pude viajar también a Europa, y pude observar estas diferencias existentes. Creo que culturalmente hay mucha diferencia y pues, esto influye a la hora de hacer circo. Además cada persona tiene su historia, su vivencia, ya sea cultural o política, la genética o las relaciones sociales.

En este proceso que comentas, de volver a Colombia y observar una corriente de circo o un núcleo circense más formado. ¿Cuáles son las principales diferencias que puedes percibir cuando te vas de Colombia y ahora que vuelves y observas este desarrollo?

LESLIE: La diferencia es que existen más espacios. También el hecho de existir una escuela que lleva muchos años enseñando y que permita desarrollar habilidades profesionalmente a los artistas Colombianos. También el circo callejero ha evolucionado enormemente

¿Ese tipo de circo ya existía entonces en Colombia?

LESLIE: Sí existía pero era muy poco. Eran algunos nada más. Cuando me refiero a circo callejero, me refiero a espacios de aprendizaje. Si no había artistas o grupos que enseñaran circo, no era accesible aprender esta disciplina si uno quería. Ahora hay más grupos y movimientos, el teatro comenzó a reconocer el circo al igual que las instituciones como una disciplina artística. Además técnicamente he visto un avance muy grande respecto a mi ausencia en Colombia hasta ahora.

Luego de este periodo de dedicación constante a aprender de circo, ¿has vuelto a trabajar en teatro?

LESLIE: En algunas ocasiones si, en Villarrica al llegar trabajé con una compañía y reviví esa experiencia que era trabajar solo teatro. Y en las obras que hacemos actualmente, son de circo y teatro. Por lo que continúo haciéndolo.

Sientes entonces que es parte de tu desarrollo artístico circense. ¿Qué lugar ocupa el teatro en tu desarrollo general?

LESLIE: En mi caso es la disciplina que fusiono con el circo para poder transmitir un mensaje o relatar historias. Transformando el vocabulario circense de alguna forma. Antes hacía más teatro en la universidad, y con el circo pues surge esta mezcla de ambas disciplinas.

En esta relación que surge del circo contemporáneo, que toma este rol social o este compromiso social del circo contemporáneo respecto a la transformación del territorio. ***¿Crees tú que el circo contemporáneo cumple un rol en poder generar espacios u oportunidades, para gente que practica circo? ¿Crees que el circo aporta desde lo social?***

LESLIE: pienso que es súper importante en el rol social y en su transformación. Existe de hecho una línea de circo que se enfoca en eso, en desarrollar habilidades sociales en las personas. Es una gran herramienta para aportar en el desarrollo social ya que como disciplina es atractiva a todas las edades. Así podemos transmitir mensajes de un mejor vivir y hasta de confianza o seguridad, el circo te permite desarrollar esas habilidades humanas. Creo que el circo contemporáneo y el tradicional tienen en común la comunidad. Existen códigos, nos ayudamos, cooperamos y eso socialmente da mucho que hablar.

¿Hoy en día sigues desarrollando circo en Chile?

LESLIE: sí, me vine a Villarrica hace 8 años. Aquí pude desarrollar un proyecto artístico, como emprendimiento o forma de vida. Ha sido una linda experiencia de hecho ahora somos una compañía una organización

¿Cómo parte este proyecto?, ¿cómo se gesta?

LESLIE: En el 2005 nace "Lacustre", significa la orilla del lago. Ya que Villarrica está a una orilla del lago y toda la zona lacustre se encuentra allí. Eso significa que hemos desarrollado en esta zona el circo, en este territorio. Con las herramientas que he adquirido con el circo social y el impartir talleres. El tema social a mí me atrae mucho como artista y como ser humano, a aportar en lo que hago, me siento llamada a servir a la formación social aparte del desarrollo profesional en el circo. Esos son los ejes que trabajamos en la compañía, el aporte al desarrollo circense en la

región de la Araucanía, el circo social de varias formas; inclusivo, en escuelas, en el barrio; trabajamos creando obras con las temáticas del territorio y hacemos un festival. Todo esto se ha desarrollado en estos 8 años y de manera auto gestionada, donde tuve que aprender a ser gestora, productora, que es parte de apostar todo por el todo. Tuve que aprender a vender espectáculos o talleres, aprender a hacer proyectos, a cómo funciona burocráticamente o institucionalmente.

¿Te gustaría volver a Colombia a replicar este mismo proceso?

LESLIE: Justamente estoy en ese proceso. Tengo esa proyección de poder volver de a poco, aunque no sé si para vivir. Últimamente voy y estoy pensando en proyectos para poder aportar allá en el ámbito circense. De todas maneras mi vida profesional la desarrollé aquí, allá hay menos posibilidades por el momento, entonces es más difícil volver si uno no tiene algo ya preestablecido o algo a desarrollar. Pero si me gustaría, por eso estoy en ese proceso de ir y volver constantemente.

Si pudieras graficar hoy en día, que parte de tu vida ocupa el circo, ¿cómo lo definirías?

LESLIE: Yo pienso que las 24 horas del día, es algo así. Ya que todo gira en torno a nuestra profesión, porque trabajamos administrativamente, toca ir a los lugares por actividades o las funciones, ensayar también. Es sumamente exigente el ser artista circense pues no solo es hacer obra, es estar constantemente entrenando, actualizándose sin parar físicamente, pues mantenerse activo es muy importante en el circo.

Respecto al tema de la validación de espacios de prácticas circenses, ¿ha costado que las instituciones consideren al circo como una actividad continua dentro de la escena artística?, ¿cuesta postular a proyectos?

LESLIE: Nuestra experiencia se basa en dos cosas. Hemos tenido un buen desempeño y una buena relación con los proyectos con el ministerio de la cultura, en el sentido de que no hay tantos pues eso hace que sea posible. Aunque hoy en día cada vez existen más, pero ya hemos desarrollado redes y nos hemos establecido de tal forma que podemos vivir de los proyectos. Hemos podido sembrar y cosechar. Por otra parte, un poco inconforme con el tema burocrático sobre todo con las municipalidades, que al final se relaciona mucho en torno a la política con lo que es la administración de fondos públicos con respecto a la comunidad y su bienestar. No sé si en Santiago, si eso funciona mejor. Aquí en la región fue donde yo aprendí un poco como funciona, entonces me doy cuenta que existe poca información respecto a lo que es hacer cultura y lo que es ser artista, profesional o hacerlo por hobby. Esto ha sido así desde que llegamos, hemos tenido que educar e informar cada vez que nos enfrentamos a estas situaciones. También el hecho de que los directores de los centros culturales no sepan, no tengan o no les exijan conocimientos de gestión cultural de forma mínima, es muy difícil ya que obstaculiza el trabajo y no se puede generar una proyección a causa de esto. Aunque también nos ha servido para fortalecernos nosotros mismos, para hacer nuestro plan de gestión entonces, nos ha servido para desarrollarnos como agentes culturales de forma autónoma entonces así no necesitamos de un municipio para poder vivir de lo que hacemos en este momento. Aunque si nos conectamos con otras comunas y municipios, cada uno funciona mejor que otro por lo mencionado anteriormente. Todo esto ha permitido que nos desarrollemos más acorde a nuestras necesidades, ya que es algo complejo mezclar política con lo cultural.

¿Cómo sientes que ha sido este desarrollo de tantos años en Villarrica, crees que ha impactado en esta comunidad en particular la llegada del circo y sus proyectos, y como esto también influye en ti y tu desarrollo personal?

LESLIE: Cuando llegamos comenzamos impartiendo talleres municipales, de allí se creó un grupo juvenil. De igual forma con un centro cultural, la administración de ese momento hicimos un proyecto de formación. Siento que cuando uno llega a un lugar con deseos de aportar, tiene que identificar las necesidades. Una de las primeras que identificamos es la formación permanente profesional, que existan espacios donde uno pueda entrenar, tener docentes que te guíen para aprender. De esta misma forma nosotros queríamos tener un espacio para formarse y profesionalizarse. Por eso comenzamos los proyectos de formación y sucesivamente todos los trabajos han sido por las necesidades que hemos sentido y visto. Entonces aparte de poder beneficiarnos como compañía, nos hemos abierto a las necesidades de la región, ya que era necesario formar lazos para poder desarrollarnos y así continuar creciendo y generar instancias más formales para que se de este desarrollo. Siento que hemos creado este grupo juvenil, y al ser constantes de una u otra forma, con o sin proyectos. Existe un grupo de jóvenes desde esa época, nos hemos aliado con personas de Temuco, ahora se abre Curarrehue, entonces se van abriendo focos donde empiezan a querer desarrollar el circo de forma profesional para ir creciendo.

Me imagino que este grupo juvenil que ha vivido toda esta experiencia ya son capaces de replicar todos estos procesos y ser parte de este proceso creando su propia comunidad.

LESLIE: Claro, es esa la idea. En este momento ellos están en un proceso de "laboratorio de creación", este año fueron seminarios técnicos. Siento que es importante que antes de enseñar de modo profesional o formal, se debe brindar herramientas pedagógicas, ese es un área que deseamos reforzar. A veces hay artistas que no son muy buenos profesores y que no tienen pedagogía y esto es súper importante al momento de transmitir. En esta disciplina trabajamos con esfuerzo físico, entonces si no estás bien instruido puedes lesionarte o pueden ocurrir accidentes mucho peores.

Sé que lo mencionamos hace poco, respecto a los planes de volver a Colombia, pero haciendo proyección tanto personal como profesional, ¿cuál es tu visión de aquí a futuro, de tu carrera?

LESLIE: Yo creo que este es un camino que comenzó, y que toma forma al igual que crece con el tiempo. De igual manera va adquiriendo otras necesidades. Yo tengo una visión a futuro respecto a mi desarrollo, y además estamos en una etapa donde no solo nos proyectamos regionalmente sino nacional e internacionalmente, con ayuda de las redes o de intercambios. Seguiremos propulsando actividades, proyectos e ideas que sentimos nos sirven a todos y todas, estamos formando un gran equipo. Ojalá que cada vez sea mejor hasta llegar a ser una red de circo del sur por ejemplo, esa es una de las proyecciones, sin apuros y con tranquilidad. Sin saber hasta cuándo o dónde pues es difícil adelantarse tanto en el futuro.

¿Te gustaría seguir desarrollando los dos frentes entonces, tanto lo formativo como en tu disciplina?

LESLIE: En mi caso, yo sigo entrenando cada día y creo que lo seguiré haciendo pues creo que como artista circense hay que hacerlo, para estar activo en la escena. Además en el circo uno siempre evoluciona, siempre hay peldaños que subir que ayudan a formarse, es interminable. Yo creo que en ese sentido, lo seguiré haciendo, pero tengo siempre mi dualidad entre la gestión, la producción y la parte artística. El ser gestora artista, es mucho trabajo ya que hay que entrenar, actuar, está también la producción y ser mamá que no es menor.

Yo creo que estoy en ese proceso, que si crece el equipo uno puede delegar ciertas responsabilidades a otro para aliviar la carga laboral. En este momento quiero seguir desarrollándome como artista y gestionando lo que hago, entonces una cosa me lleva a la otra se vinculan. No sé si en un futuro solo me dedique a ser gestora o productora, por ahora me encuentro en los dos frentes.

Quisiera agregar que la compañía lacustre no soy solo yo, sino que está también Javier Pinto, padre de mi hijo. Es un proyecto familiar desde el comienzo. Además otros integrantes de Villarrica como Javier Fernández, es el músico con quien hemos trabajado, Martin Erdmann, Malabarista Villarrica, Rodrigo Vivallo, Acrobata aéreo Coñaripe, Claudio Anzorena, Actor y Acrobata aéreo Curarrehue, Juan Pablo Bernal, Malabarista Pucon, Felipe Mansilla, Audiovisual Temuco, Felipe Atenas, Diseñador Francia, Lucia Ferreira, Contadora Villarrica, Viviana Ferrer, Periodista Villarrica, Diego Colpy, Técnico digital, Community Manager Osorno, Marcela Urzay, Producción en terreno Pucon, Viviana Valenzuela, Técnica de Luces Pucón.

Neumann
Molina

Neumann Molina: *para mí el circo puede ser transformador, yo siempre trato de entregar algo, hacer sentir a través de mi trabajo, para mí la entretención esta en último lugar, si se entretienen y se ríen genial, pero si les queda un mensaje, un pequeño pensamiento, para mí el circo es eso.*

¿Cómo llegas a relacionarte con el circo?

Neumann: La primera vez que tuve interacción con el mundo del circo fue cuando vivía en el norte hace unos 16 años, en El Salvador, yo estudiaba en Antofagasta y vi unos espectáculos de malabares donde me dije ¡wow! Que mágico, donde yo vivía en El Salvador, no solían llegar muchos espectáculos y el poder presenciar esto me animo a practicar circo, el acercamiento más cercano que tenía a practicar circo era contactarme gente que lo practicaba a través de fotolog, les escribía no más y me enteraba de donde practicaban.

Después de estos primeros acercamientos ¿cómo llegas a practicar circo de forma más regular?

Neumann: Alrededor del año 2007 en vacaciones de invierno fui a Rancagua y se estaba desarrollando una convención de circo, justo por esos años 2007 – 2006 visite mucho el parque forestal donde se reunía la gente a practicar, pero las veces que fui estaba cerrado y me quede con las ganas de conocer esa instancia, entre el 2007 y el 2008 me dedique a practicar mucho circo, pero luego de eso pare la actividad hasta el 2015 ya que me dedique a estudiar licenciatura en historia, recién ese año 2015 tome la decisión de dedicarme cien por ciento a esto.

Cómo toma tu núcleo familiar tu decisión en ese momento?

Neumann: En general fue buena, mi hermano y mi madre lo tomaron bien, salvo por mi padre que fue más reacio, de echo hace un par de semanas fue la primera vez que fue a uno de mis espectáculos.

¿En qué momento se genera tomar la decisión definitiva de dedicarte al circo?

Neumann: yo creo que el momento donde yo decido que me quiero dedicar cien por ciento a esto fue viajar a la convención de Paraguay, que fue entre el 2015 y el 2016, ahí conocía grandes maestros que me enseñaron que si se podía vivir de esto, entre estos estaban Yuri Yuri, Stefan Sing, Koke Petit, Morgan, Yuri Yamamura, Sombra, Sean Gandini, Pachy Falcati, Emanuele Marchione, Ariane, Anni Kupper, Terere, La Familia Cabeza de Martillo, todos ellos me facilitaron las herramientas para mi decisión final.

¿Cómo te marca viajar y tener la experiencia de ir a conocer la realidad circense de Paraguay?

Neumann: La decisión de ir a la convención de Paraguay fue durante este proceso de dedicarme cien por ciento al circo, decidí que quería ir a ver otras cosas allá también y allí me encontré con mucha gente que estaban en la misma hace mucho tiempo, justamente me encontré con una amiga que había conocido en los andes y a la que le enseñe a andar en monociclo y me conto lo que estaba haciendo.

Cual fue tu primera experiencia de circo fuera del país

Neumann: Mi primera experiencia fuera de Chile fue en Bolivia, ahí conocí a gente que ni siquiera eran bolivianos y que agitaban el movimiento de circo, que eran de Paraguay, de Colombia, de argentina, que buscaban generar una convención en Bolivia, para mí eso fue mágico porque era gente de diferentes lugares que buscaban impulsar un movimiento circense en Bolivia.

¿Cómo era la recepción de la gente cuando se involucraron en este proyecto en Bolivia?

Neumann: La recepción era muy linda, recuerdo en particular una instancia en el altiplano Boliviano, llegamos al pueblo y la gente nos salió a recibir con un aplauso, eso me marco mucho, entender que el circo puede generar esas instancias, de empatía y de cariño, para mí el circo puede ser transformador, yo siempre trato de entregar algo, hacer sentir a través de mi trabajo, para mí la entretención esta en último lugar, si se entretienen y se ríen genial, pero si les queda un mensaje, un pequeño pensamiento, para mí el circo es eso.

¿Has itinerado mucho desde que te dedicas al circo?

Neumann: Siempre he sido bien busquilla, la vez que fui a Paraguay surgió la instancia de ir a argentina, después me invitaron a San Francisco de Córdoba. En todos estos viajes que me toco realizar lo que más me marco fue conocer otras culturas, otras tradiciones, y la idea que yo me percataba de las personas que son itinerantes de circo que es no creer mucho en las fronteras, es como una tribu urbana, esa idea de libertad de poder hacer lo que tu amas en cualquier parte del mundo.

Me comentabas que te había tocado viajar a Argentina, cuéntanos sobre esa experiencia

Neumann: En Argentina me encontraba entrenando para llegar a un muy buen nivel de circo, y allí comenzaron a surgir muchas conexiones, surgieron clases y varietés, conocí gente de la zona de Paraná y Santa fe, y luego fui parte de la convención nacional de malabar de argentina donde se formaron muchas redes. Argentina tiene una cultura de circo muy amplia que se ve reflejado directamente en los circuitos de varieté, en argentina todos los fines de semana habían espacios para el circo a diferencia de chile de donde si yo tengo un número no tengo muchos espacios donde ir a mostrarlo.

Luego de Argentina cual fue el siguiente destino

Neumann: Bueno fueron varios años de trabajo en Argentina, luego fui a Ecuador a visitar a un amigo que conocí en la convención de circo de Bolivia, luego a Perú y Uruguay que me encanta, para después tener mis primeras experiencias itinerando en Europa.

Como es este primer contacto con el circo en Europa

Neumann: En Europa es totalmente diferente, partiendo de que en el verano existen muchos espectáculos y festivales de circo, con financiamientos diferentes a Latinoamérica, existen espacios para hacer residencias, te pagan por ir a crear, algo que no es muy común en chile por ejemplo, allá se puede crear sin la necesidad de estar preocupado por financiar el proceso.

Qué lugar de Europa fue tu primera escala

Neumann: La primera vez llegue a Alemania, a Frankfurt, fue todo un tema en un comienzo el idioma, yo no hablaba inglés y menos alemán, yo iba a Alemania porque quería tomar una clases con Stefan Sing, y una semana antes me llaman y me dicen que el lugar donde llegaría a Alemania se había quemado, así que tome el teléfono y contacte a una gran amiga que estaba el Bélgica, le conté la situación, mi amiga afortunadamente es súper social, así que me llegaron muchos mensajes de personas que me invitaban a quedarme en sus casas.

Escuchando lo que nos cuentas referente a la barrera idiomática ¿que importancia tuvo la corporalidad tan propia del circo para poder conectar con el público en escena?

Neumann: Bueno depende de en qué lugar, la gente de Bélgica por ejemplo es un poco menos fría que la de Alemania, de echo desde pasar la gorra ya era un problema para mí por el idioma, en Latinoamérica yo era mucho de hablar y conectar en charlas con el público, pero este último año y teniendo en cuenta el idioma decidí entrar al mundo de solo gestos, de onomatopeyas y de conectar a través de mi cuerpo, aunque claro ahora quiero avanzar después de estos años en romper la barrera del idioma.

Cuál es tu especialidad en el circo

Neumann: la verdad nunca me he sentido especialista completamente en algo, pero si lo que más trabajo es el malabar, y en equilibrio el monociclo y la bicicleta, también hago clown pero no me considero uno, porque creo que para llegar a considerarse uno como clown se tiene que trabajar muchísimo, si bien tengo mucho humor en mis rutinas guardo mucho respeto por el trabajo de los colegas payasos.

Después del periodo de pandemia que golpeó con fuerza a las artes escénicas ¿cómo fue volver para ti a la actividad presencial?

Neumann: La vuelta fue muy buena, comencé a realizar algunos espectáculos, y después me fui a Argentina a una convención en Mendoza, luego surgió el festival de Rio Cuarto, luego de eso volví a Chile para por último irme a Uruguay, definitivamente ya necesitaba salir. Luego regrese a Argentina para realizar algunos seminarios, no llevo tanto tiempo pero doy clases en un seminario que está siempre en constante construcción hace ya 5 años, doy clases de malabar y fue maravilloso por que llegaron artistas a los que yo admiraba mucho y eran mis amigos y yo ¡no lo podía creer!

De qué manera la docencia influye en tu manera de ver el circo

Neumann: A mí siempre me ha gustado leer, escribir, conversar, pero una vez le pregunte a un amigo si me enseñaba a tocar acordeón, y me dijo que no porque podía pegarme sus mañas, ante eso reflexione y entendí que él estaba toda la razón, me dije que si quería enseñar tenía que aprender desde lo básico, buscar todas las variantes que puedan existir para no transmitir mis mañas, o entregar un conocimiento impuesto, yo siempre les digo si ustedes pueden tomar algo de lo que les estoy mostrando genial, y si no pueden tomar nada simplemente no les servía.

Como proyectas hoy tu futuro en el circo

Neumann: Ojala seguir actuando, dando todo en escena, escribiendo mucho aumentando mi colección de material de circo y quizás dirigiendo por que no.

¿Qué ideas traerías de lo que te ha tocado ver en el extranjero para implementar en el circuito de circo Chileno?

Neumann: bueno primero que todo descentralizar el circo, llevar mucho circo a regiones, aumentar la formación que se maneja en esos lugares, aunque me ha tocado ver en el último tiempo varios proyectos que funcionan en regiones creo que aún falta mucho más, crear circuitos también para que los artistas puedan mostrar su trabajo, y de lo que vi allá también traer fondos para que los artistas puedan crear tranquilos sin las problemáticas económicas, eso sería muy bueno.

¿Qué parte de tu vida ocupa hoy el circo y como lo definirías en palabras?

Neumann: Hoy para mí el circo ocupa el noventa y nueve como nueve por ciento, y que significa, lo podría definir en dos palabras o tres, familia es una, también lo defino con la responsabilidad del mensaje que debemos entregar mediante el espectáculo, pero lo de familia es la que más me gusta, antes de la primera vez que fui a Europa conocí a un amigo francés, y lo volví a ver después de diez años, le dije amigo estoy en Francia y él inmediatamente me dijo vente a mi casa, después de todo este tiempo seguimos siendo familia.

¿Crees que el circo contribuye a reafirmar y visibilizar las identidades locales o individuales mediante sus saberes?

Neumann: Si totalmente, se me vienen rápidamente espectáculos que tienen que ver con el recuerdo, con la matanza de Santa María, a mí me encanta eso, que se pueda entregar un mensaje a través de los relatos, desde otras perspectivas y otras formas

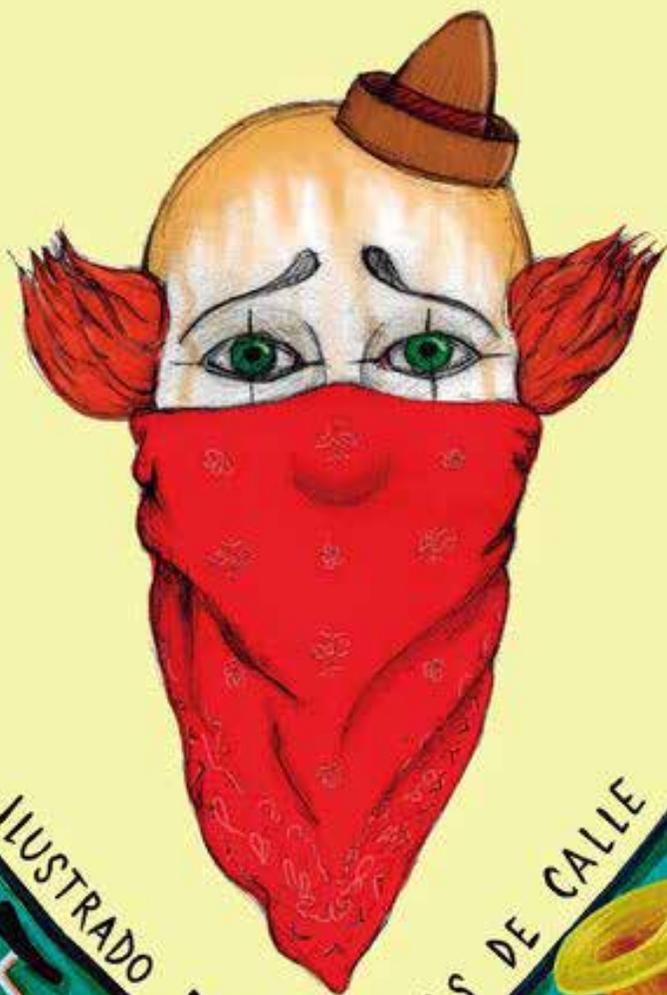
En qué proyecto te encuentras hoy trabajando

Neumann: Hoy me encuentro trabajando en un proyecto que se llama "31 comedy props" y es un espectáculo para calle que estoy montando con un colega Mexicano, Cesar Julio Ortega, vamos en una primera instancia a Italia y luego estaremos presentándolo por Europa, la idea es después también poder traer el show a Chile quizás en septiembre, el espectáculo tendrá objetos cotidianos y excéntricos y la idea es poder interactuar con el público, tendrá música, malabares y poesía. También estoy trabajando en un nuevo espectáculo en solitario que se llamara por el momento Station.

POESIA PAYASA

★ MENZO MENTUNTES ★

ILUSTRADO POR ARTISTAS DE CALLE

Demian Menjunjes: *Escriban lo que les salga de las entrañas. Editen aunque sea fotocopias. Pasen su voz. Insistan. Investiguen. Hagan redes. No se desanimen, que siempre hay maneras y experiencias de otros que tal vez allanan el camino.*

Siempre soñé con poder crear un correo viajero que lleve y traiga información alternativa, materiales varios que sumen pensamiento crítico al universo nómada circense. Aprovechar ese ir y venir del cirquero itinerante para crear rutas y redes que además de risas transporten experiencias, historias y saberes de pie de calle. Fanzines, revistas y/o libros. Es igual el formato. Lo cierto es que el objeto tangible tiene especial. No es lo mismo que leer en un blog, en un pdf, o un post de Fb. Con ese afán de volver las crónicas cibernéticas un hecho concreto empecé a editar fanzines muy rústicamente, allá por el año 2007-2008. Me encontraba en Venezuela, promediando un largo viaje, sin mucha idea nada relacionado al mundo editorial, ni tampoco es que fuese muy ducho para el collage ni tuviese un pasado anarko punk fanzinerero. Simplemente la necesidad de expresar y llevar a papel experiencias de un viaje fue más importante que el cómo. Esas incipientes publicaciones se imprimían donde se podía. Buscaba fotocopadoras baratas en las inmediaciones de las universidades o donde fuere. Creo que realmente comencé a distribuir esa primera tanda en Bogotá, durante el marco del Festival Iberoamericano de Teatro, a los colegas y también a gente que me encontraba por ahí en mis peregrinajes callejeros. Pedía una modesta colaboración.

Al siguiente fanzine, mejoré un poco la presentación y el contenido. Edité una octavilla en un ciber denunciando un atropello policial contra los artistas callejeros en Salento, Colombia. Tuvo realmente más repercusión de la que esperábamos y de un día para el

otro la Familia Flamini pasó a estar en boca de todo el pueblo. Ahí entendí el poder de la comunicación alternativa. Imprimir 100 panfletos fue suficiente para estar en la opinión pública de un pueblo. Por el año 2010 de regreso de un viaje por Europa a donde fui entre otras cosas, para conseguirme una computadora portátil, edité una serie de fascículos con crónicas de viajes de esos años 2006-2010, así como otro número de la revista Menjunjes, que comencé a vender por los bares y dejar en las casas, hoteles o cualquier lugar donde pasase los años venideros. Con un ordenador a mi disposición y mucho tiempo de ocio para tal cometido, aprendí a armar pdf para imprimirlos en formato folletos. Es decir dejar un archivo listo para la impresión y armado. Así como salía de la impresora, era solo doblarlos al medio y engraparlos. A fines del 2011 luego de mi primer gira Europea edité en Barcelona en una larguísima noche otro número de la revista Menjunjes y partí a México, donde me cargué de nuevas experiencias y por ende escritos. Así fue que antes de acabar ese viaje edité en Oaxaca otro fanzine, en el que mejoré la calidad del papel y por primera vez me animé a meterle una tapa color que levanto mucho la visual y facilito la difusión. En el 2013 regresé a México DF, uno de los mejores lugares para el editor nómada. La existencia del barrio de Santo Domingo, ayuda y muchos. Podes hacer todo el proceso en cuestión de cuerdas. Ya que hay montones de negocios para imprimir a blanco y negro, color, guillotinar e incluso encuadernar.

En 2014 regresé a Buenos Aires y me contacté con la FLIA, feria del libro independiente. Una de los eventos contraculturales más grandes de la ciudad, que nucleaba a decenas de escritores y editores independientes. Por primera vez en un año pude hablar con personas que se dedicaban profesionalmente al asunto y lo hacían de manera autogestiva.

Muchos tenían imprentas en sus casas o conocían la totalidad del proceso editorial. Ver en vivo todo tipo de libros estimuló a la vez mis ganas de dar un paso más. Ese año salió un primer librito con lomo junto a Pablo Kabra, con textos sobre un viaje a Uruguay. Para el 2015 armé 4 fanzines sobre el arte callejero, con textos compilados de otros colegas y algunos extractos de entrevistas que realizase para un proyecto documental llamado "Las calles son nuestras". Payaso de la Plaza, Malabarista de Semaforo y Poemas de un Payaso Nómade, se difundieron los años subsiguientes a todo rincón al que fuese. Los trocaba, regalaba, vendía e incluso le pedía a gente que se los lleve cuando viajaba. Le he perdido el rastro pero tal vez se imprimieron cerca de mil y deben estar en cientos de sitios insospechados. Al año siguiente edité mi primer libro Malabardo y Su Circo Errante, gracias a un encuentro fortuito con un investigador del conicet y a una pareja de editores colombianos que había conocido en la FLIA. Allí por primera vez hubo un arduo trabajo de edición, maquetación y corrección que incluyo un equipo de 5 personas. Tener un libro grande, de 260 páginas, tamaño A5 fue dar un paso. A los días de sacarlo a la calle, me volví a ir de gira. Me cruce el charco con varios de ellos y pude comprobar algo que ya sabía, lo pesado y difícil de transportar que son los libros. Con el cruce de fronteras empezó a verse el real problema de la edición independiente: la distribución. Hice una primera tirada de 100 de los cuales la mitad se fueron apenas editado entre amigos y conocidos en Buenos Aires. Una parte de lo restante me lo lleve de gira a Europa en el fondo de la maleta. Si, me llevé 10 kilos de libros. Y otros tanto fueron viajando con amigos y colegas. Si sabía de alguien que fuese a México, le pedía que me llevé 5, si iba a Brasil, lo mismo. Así creo que llegaron los primeros a Chile, por medio de mi compadre Mostacho.

Malabardo es un libro pensado para se pase de mano, que se mueve, que se presta, que se regala. Sobre todo porque habla de un viaje y una ruta común que han realizado muchísimos cirqueros... Luego de casi 7 años desde que se editó y más de 500 copias vendidas le he perdido el rastro. Cada tanto me encuentro a alguien que me dice haber leído el libro, porque lo compro o lo encontró en una biblioteca de algún cirquero.

Creo que en el año 2018 estuve por última vez en Chile y dejé algunos más en Enjoy the Circus, una tienda de malabares que ha sido la principal difusora de mis ediciones en Chile. En 2020 edité Poesía Payasa, un libro con el que quise darle un contenido visual a mis palabras, sobre todo porque entendí que el mundo del circo callejero es bien plástico y visual, que en el pasado los carteles de los circos eran grandes obras de arte y sentía que había que retomar eso, digamos, que era necesario poner la poesía también en imágenes. Así fue que salió un libro coral, que tiene más de 50 ilustraciones de diversos artistas callejeros de Hispanoamérica. No fue muy largo el proceso. Inicialmente me comuniqué con algunos payasxs y malabaristas amigos de los que conocía su afición a la ilustración y otros aparecieron por medio de una convocatoria en las redes. El libro se movió bastante desde el inicio. En gran parte es mérito de los ilustradores.

Desde ese entonces envié, no sin cierta dificultad, varias veces libros a Chile. Todas de contrabando, digamos, por medio de amigos y colegas que hicieron de chaskis. Mostacho, Camilo, El Yipi, Nati, entre otros llevaron mis libros, mezclados entre otros enseres, y así atravesaron la jodida aduana chilena sin ser incanutados. Esta técnica la aprendí de Raul, de Cabeza de Martillo quien inició su negocio aprovechando los viajes de los malabaristas y así expandió su incipiente tienda a Argentina, Brasil, Uruguay y el resto de Latinoamérica. El año pasado mis libros se empezaron a vender también allí.

Para mí no es solo una cuestión de ahorrar dinero en costosos envíos, que hacen casi inviable el acarreo internacional de libros y que alimentan a empresas oligopólicas que ganan más que los autores. El asunto que más me motivó a enviarlo por medio de correos payasos son esos encuentros azarosos que se producen cuando las cosas viajan por medio de personas. El momento de la entrega es la a vez el inicio de un posible vínculo. A veces pienso que personas que no se conocen, se encuentran por medio de mis libros y quién sabe qué es lo que sucede. Siento que es una manera también de conectar humanidades en estos tiempos donde todo es tan virtual...

Lo literario es algo que lleva muchas horas de dedicación y da poco dinero. Por épocas full time por otras se entrecorta con las giras, que me nutren de historias y por ende de nuevos textos y encuentros. Por eso las hojas se llena a cada viaje y eso desemboca en muchos proyectos a futuro. Seguir imprimiendo y difundiendo la cultura circense callejera nómada, difundir a escritores independientes, acercar al público del gremio otros títulos sobre temáticas de teatro/ clown/ creatividad/ circo/ comedia/viajes y la más ambiciosa crear una colección con autores circenses contemporáneos. Lentamente están surgiendo artistas que se animan a escribir sus experiencias, sus poesías, sus visiones del mundo en el que están inmersos y dejan plasmado en papel algunas de las mágicas e innumerables historias que alberga este oficio.

Y lo último y a mi gusto lo más importante. Mensajes ediciones funciona autogestivamente. Acá la guita para imprimir sale de lo que puedo ahorrar esporádicamente como artista de calle y de los que me compran o aportan a la causa. Si, toda esta locura se sostiene únicamente por mi empeño inquebrantable, y por gente que compra libros y alimenta la rueda. Nunca gané que una beca ni un subsidio ni

nada que se le parezca. Y aunque cuesta un poco más lo que más me gusta de esta forma es que no hay plazos, ni hay que cumplir con nadie y sobre todo que existe un control del proceso total, desde el contenido, armado, maquetación, impresión y la distribución. Con los años ha ido lentamente caminando para ser un emprendimiento autosustentable. No digo con esto que sea fácil pero tampoco imposible. Lleva mucho tiempo, mucho trabajo no pago, pero eso se equilibra con la libertad que te da poder expresarte sin condicionamiento alguno. A nadie que rendirle cuentas más que a uno mismo. Así que más decirle. Escriban lo que les salga de las entrañas. Editen aunque sea fotocopias. Pasen su voz. Insistan. Investiguen. Hagan redes. No se desanimen, que siempre hay maneras y experiencias de otros que tal vez allanan el camino. La identidad propia se han ido forjando a pura prueba y error. De seguro me queda mucho por aprender. Y recuerden Se va aprendiendo con la práctica, como en todo oficio, como con los malabares, es cuestión de darle y darle. Siempre es bueno asociarse con otros que sepan de cosas que uno no. En mi caso hago agua en el marketing digital, el diseño gráfico, en las ilustraciones, pero me doy algo de mañana corrigiendo y editando. Así que busquen complementar, sumar.

Espero que estas palabras hayan servido de algo, al menos de motivación para echarse a hacer lo que sueñan...

Manifiesto

Manifiesto Festi Sheca 2013

Somos cirqueros, trashumantes, payasos, saltimbanqui, malabaristas, trovadores, viajeros y soñadores. Somos comunicadores y sabemos de los que somos capaces. Intervenir las calles es parte de nuestra esencia. Estamos en todos lados. Somos impredecibles. Indomables. Llevamos el espíritu del guerrero en nuestros corazones. Somos itinerantes y callejeros. Vamos y venimos. El mundo es nuestro hogar. No conocemos fronteras. La pasión nos mueve. Ni el cansancio ni la lluvia nos detiene. Actuar en parques y peatonales nos mantiene vivos. Aunque cierren los parques y nos prohíban sabemos las calles son nuestro espacio de acción. Somos herederos de las formas más antiguas de hacer teatro. Sabemos esfumarnos como ninjas y volver a aparecer. Vivimos la vida intensamente como un gran viaje.

Somos

*Somos los musiqueros que entonan esos versos que en sus radios no sonaran
Somos los titiriteros que manejan los hilos de su propia humanidad
Somos los funámbulos que intentan equilibrar su cruel desigualdad
Somos los malabaristas que mantienen volando las ilusiones que quieren matar
Somos los payasos que ponen al descubierto lo ridículo de su sociedad
Somos los improvisadores que riman los versos de libertad
Somos su pesadilla y no descansaremos hasta que nos dejen en paz
Somos los que a sus sucias leyes no las pasamos por el de atrás
No tenemos prisa cuando su mandato acabe seguiremos acá*

Soy

*el que te hace reír
sin siquiera conocerte.
el que te toma por sorpresa
en cualquier esquina.
ese mago pintor que te dibuja
una sonrisa sin pincel.
el que sorprende a tu hijo y
emociona a tu madre.
el que labura en la plaza,
en el parque, en la peatonal.
al que le dejas el pibe sentado
para ir a tomarte un trago al bar o
chamuyarte a una madre separada.
el que cuando llueve
se quiere matar.
el que no tiene aguinaldo,
ni tampoco jefe.
el que no tiene horarios fijos,
ni vacaciones pagas.
el que labura los domingos,
pero descansa los lunes.
el que vive de la gorra y
paga con cambio.
Soy el payasx callejerx
el que algunos lo creen pobre,
porque vive con poco.
el que no tiene casa,
porque el mundo es su hogar.
el que transita los estados
más dispares del alma huma.
el pasa de la multitud a la soledad,
de la risa a la tristeza
el que juega en horas de trabajo.
el que ha elegido seguir
jugando al aire libre.
el que la policía a veces
no lo deja jugar.
el que le prefiere pedir perdón que permiso
Soy el payaso callejero.
libre,*

*el grano en el culo del poderoso,
el que prefiere perder dinero,
antes que la dignidad.
el que te hace carcajear
y también pensar.
lo que queda,
lo que resiste a la cultura masiva.
el tataranieta del bufón,
el bisnieta del juglar
y el nieta del payaso de circo.
la energía colectiva, el poder del círculo.
el encuentro, la sorpresa, el imprevisto.
un poema escrito al compás del viento.
como el mandala de arena tibetano,
efímera eternidad.
Soy el payasx callejerx
la persistencia, la perseverancia hecha carne.
el que le saca una sonrisa a un muerto,
el que hace bailar a un viejo.
el migrante, el nómada,
la curiosidad del ser humano.
el ingenio, el arte de la supervivencia,
el que goza en horas de trabajo.
el que le dice que no a los
laburos de mierda.
el que le dice sí a la
aventura, a la improvisación,
el que persigue el buen tiempo
para seguir jugando al aire libre.
el que de la gorra saca su salario.
el que sabe tantos de fracasos
como de ovaciones.
Soy el payasx callejerx
un mundo tan diverso, lo que quiero ser.
mi historia familiar, mis viajes,
la experiencia de mis colegas.
la euforia de una gran función.
la desnudez sin tabúes.
la sinceridad, la picardía.
la incertidumbre de tarde nublada
la certeza de una gran carcajada
Soy el payaso callejero.
La risa es mi visa y el aplauso mi riqueza.*

Post Covid Hotel 2021 (Inéditos)

I

*Payaso callejero, mc, escritor, humorista, viajero, editor.
Ya no me quiero definir pues ni siquiera se que soy.
El arte es un camino de posibilidades miles
Llegar no es lo importante, si ir firme donde enfiles
Los desafíos son lo que mueven las montañas.
Yo por eso siempre tengo mis personales mañas.
Espero la inspiración con la mano en el Cuaderno.
Riego el huerto aunque no recolecte lo que siembro.
Invierto mis dias craneando canciones y cuentos
inmortalizando hechos que resistan al paso del tiempo*

II

*Hay buenos rachas duran poco un día acaban
muchedumbre en la plaza noches solitarias
miles de horas muertas buscando palabras
que encajen con las sentires que me embargan
Sin lápiz, boli, fibra o pincel sonrisas dibujo
Libero la emoción me expreso sin tapujos
Disponer del tiempo el mayor de los lujos
Acumular dinero no es darse los gustos*

*Junto aliento no aparento me guía mi talento
las mechas al viento aire fresco mi alimento
Trabajo duro y firme ya no me impaciente
Surco impedimento mejoró el rendimiento
Firme resistiendo convicción temperamento
Ando contento viendo mis logros y aciertos
de locuras voy sediento y x las noches me convierto
soy un ceniciento sin sin fecha de vencimiento*

III

*A veces estoy tan bien solo con mi mismo
Otras me aborrezco soy mi peor enemigo
Ando muto busco ser libre siempre activo
la curiosidad cultivo leo libros investigo
Seguir tu sueño es algo lento, lo siento
No vendían manuales, yo aprendí haciendo
20 años que morfo de lo que me invento
Otros te la cuentan yo ya viví del cuento*

LAS PARCAS

DE CHAPILCA

La obra cuenta el devenir de tres generaciones de tejedoras de la localidad de Chapilca, valle del Elqui conectadas en el tiempo, a través de su oficio el tejido a telar de la lana de oveja

La obra es un montaje de circo contemporáneo realizado por Circo Cuarta Estación, dirigida por Gonzalo Peralta Godoy e interpretada por las artistas circenses 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 la localidad de Chapilca, valle del Elqui conectadas en el tiempo, a través de su oficio el tejido a telar de la lana de oveja

Historias que se entremezclan entre sueños y anhelos que van desdibujando la realidad, fundiendo el relato de estas tres 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 6 metros de altura y 6 metros de ancho, de la que cuelgan más de 340 cuerdas convirtiéndose en un aparato circense que permite tejer la historia de estas 3 mujeres, estas cuerdas son a la vez, el soporte para proyecciones de video mapping que junto a la danza contemporánea, acrobacias de piso 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, valle del Elqui, Coquimbo a través de relatos obtenidos de la obra "Las parcas de Chapilca" de la dramaturga Claudia Hernández La obra 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 realizador de este proyecto 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.

La compañía ha estado buscando nuevos lenguajes para el circo contemporáneo, hemos enfocado nuestros montajes hacia problemáticas sociales relevantes dentro de nuestro territorio, visibilizando el patrimonio intangible y sus variadas manifestaciones humanas insertas en leyendas locales, testimonios existenciales de las marginalidades en todos su espectro, el patrimonio tangible y sus oficios en riesgo de desaparecer, entre otros, abordando temas como la muerte o más allá de la vida, el abandono en todas sus capas.

Argumentos que han sido la base de los procesos de creación artística, que van completando desde la investigación y análisis de contenidos, una dramaturgia local con estética propia, que transferimos a través del diseño escénico, coreografías, visualidad, dispositivos escenotécnicos únicos, entre otros elementos, contribuyen a la búsqueda de nuevas estética para el circo contemporáneo.

El montaje fue creado en el marco de la muestra final del proceso de formación del Programa FRDE Diseño Escénico Regional 2020 y financiado por el Fondo de fomento y desarrollo de las artes escénicas FONDART DE TRAYECTORIA convocatoria 2021.

FICHA ARTÍSTICA

Compañía: Circo Cuarta Estación. Nombre de la obra: Las Parcas de Chapilca. Director general: Gonzalo Peralta Godoy. Dirección circo: Sebastián Araya C. Coreografía: Karen González. Tiempo de duración: 45 minutos. Espacio interior exterior. Diseño escénico: Gonzalo Peralta Godoy. Diseño de vestuario: Marlene Plaza. Diseño sonoro: Sheitan Sata. Producción Audiovisual: Calle Producciones. Iluminación: Sebastián Araya. Control mapping: Gonzalo Peralta Godoy. Elenco: Paula Masciangelo, Karen González, Julieta García. Asistentes en escena: Marlene Plaza Nicola González. Dramaturgia original: Claudia Hernández. Adaptación al circo: Gonzalo Peralta Godoy

A woman in a long, flowing red dress is performing aerial silk on a blue stage. She is holding a red fabric that is suspended from above. Her hands are positioned as if she is weaving or manipulating the fabric. The background is dark, and there is a microphone stand visible in the distance. The overall scene is lit with blue and red lights.

Soraya Sepúlveda

Tejiendo
Circo
Contemporáneo

Soraya Sepúlveda,

Tejiendo circo contemporáneo: Cuando comencé a crear tomé como punto de inspiración un día particular de mi historia: “el día en que mi abuela me enseñó a tejer”, algo muy sencillo que surgió de pronto y no imaginé la fuerza creativa que emergería de ese recuerdo

Tejiendo es mi primera creación en la cual hice dirección e interpretación. El proceso creativo comenzó en el año 2017 en Santiago y terminó el año 2020 en Pinto, el pueblo donde nació, aunque ahora sé que ese proceso duró mucho más, puesto que nace muchos años antes con el anhelo de crear una obra, que se fue desarrollando mediante ideas, dibujos, bocetos, escritos y maquetas que se fueron dando forma a lo que es hoy tejiendo.

En esta obra se concreta gran parte de la investigación técnica, expresiva y metodológica que fui acuñando durante al menos 10 años y que me permitió aventurarme para llevar a cabo esta creación.

Cuando comencé a crear tomé como punto de inspiración un día particular de mi historia: “el día en que mi abuela me enseñó a tejer”, algo muy sencillo que surgió de pronto y no imaginé la fuerza creativa que emergería de ese recuerdo. Comencé tímidamente a trabajar con la memoria emotiva y a ligar mis cualidades de movimiento y ejercicios técnicos con el tejido y comencé a darme cuenta que todo lo que había desarrollado técnicamente una y otra vez me llevaba al tejido: la forma de ligar los movimientos, los diseños que generaban las telas en el espacio y el gusto por hacer y deshacer las cosas cuantas veces fuera necesario hasta lograr que todo quede lo más perfecto posible.

En el proceso comenzó a surgir en mí una necesidad de conectarme con mis raíces que se fue haciendo cada vez más intensa al punto de dejar la ciudad y volver a mi pueblo natal donde todo tomó sentido y le dio un giro a la creación. Aquí sentí la necesidad de conectarme con los públicos de Ñuble, de potenciar un lenguaje escénico capaz de conectar con personas que nunca habían visto circo contemporáneo o artes escénicas y aquello que comenzó tímidamente comenzó a tomar fuerza y comencé a empujar fuerte la idea del tejido como un oficio y también como forma de conectar con mis ancestros, comencé a hacer entrevistas a tejedoras de mi pueblo y muchas de las historias que escuché comenzaba igual: “cuando era niña mi abuela me enseñó a tejer” y así me di cuenta que mi historia era igual a muchas historias y que al conectarme con el oficio del tejido y con mi abuela me conectaba con todas las abuelas que un día se habían sentado a tejer con sus nietas.

En la obra incorporé voz en off con textos poéticos creados por Daniela Marambio y textos biográficos de mi historia y voz en off de mi hijo que relata como el tejido continúa traspasando generaciones. En la última etapa trabajé con músicos de mi pueblo: Daniela Marambio y Cristóbal Reyes que crearon las canciones y el universo sonoro y fueron relevantes para lograr que la obra tuviera un sello propio, un sello Ñublencino que se abre al mundo.

Link para ver la obra:

<https://www.youtube.com/watch?v=tlOxl1ixV3g>

EL CIRCO DEL MUNDO

**Una heterotopía,
un emplazamiento
en la periferia de la ciudad.**

Este ensayo, pretende convertirse, en un pequeño ejercicio de memoria acerca del espacio en el que actualmente se ubica el Circo del Mundo y de cómo este lugar, es un buen ejemplo de eso que Foucault llamó en su obra heterotopía.

Este relato comienza con un viaje. Una travesía. Que lleva, a la periferia de Santiago, un espacio inscrito, un emplazamiento, un lugar pleno de signos, que invitan a la interpretación, habitado por una cultura que resiste, que es resistencia, que tensiona; y que paradójicamente, está y no está inserta en el tejido social. Periplo de un grupo humano que los lleva a instalarse, a habitar, en la República independiente de "El Circo del Mundo.

"Igualmente hay, y esto probablemente en toda cultura, en toda civilización, lugares reales, lugares efectivos, lugares dibujados en la institución misma de la sociedad y que son especies de contradicciones, especies de utopías efectivamente realizadas donde los emplazamientos reales que se pueden encontrar al interior de la cultura están a la vez representados, contestados e invertidos; suerte de lugares que estando fuera de todos los lugares son, sin embargo, efectivamente localizables"(Foucault, 1984, p. 19)

El Circo del Mundo es una organización que surge en el año 1996, a partir de un programa desarrollado por Cirque du Soleil y Jeneuse du Monde, quienes capacitan en metodología de circo social a actores y bailarines. La misión de esta organización es: "Promover y difundir el Circo como un Arte Escénico y una experiencia transformadora para el desarrollo humano, potenciando contenidos creativos, artísticos, formativos y metodológicos" (CDM, 2018).

En la comuna de Lo Prado, entre las carretera 68 y la Av. General Bonilla; se yerguen las carpas del Circo del Mundo, espacio dedicado al desarrollo del Nuevo Circo. Sin embargo no han sido los únicos habitantes de este lugar.

Anterior a esta organización, albergó en los años 50 a una obra de ladrillos y arenera, y en los 80 funciona el emblemático parque de entretenimientos Mundo Mágico.

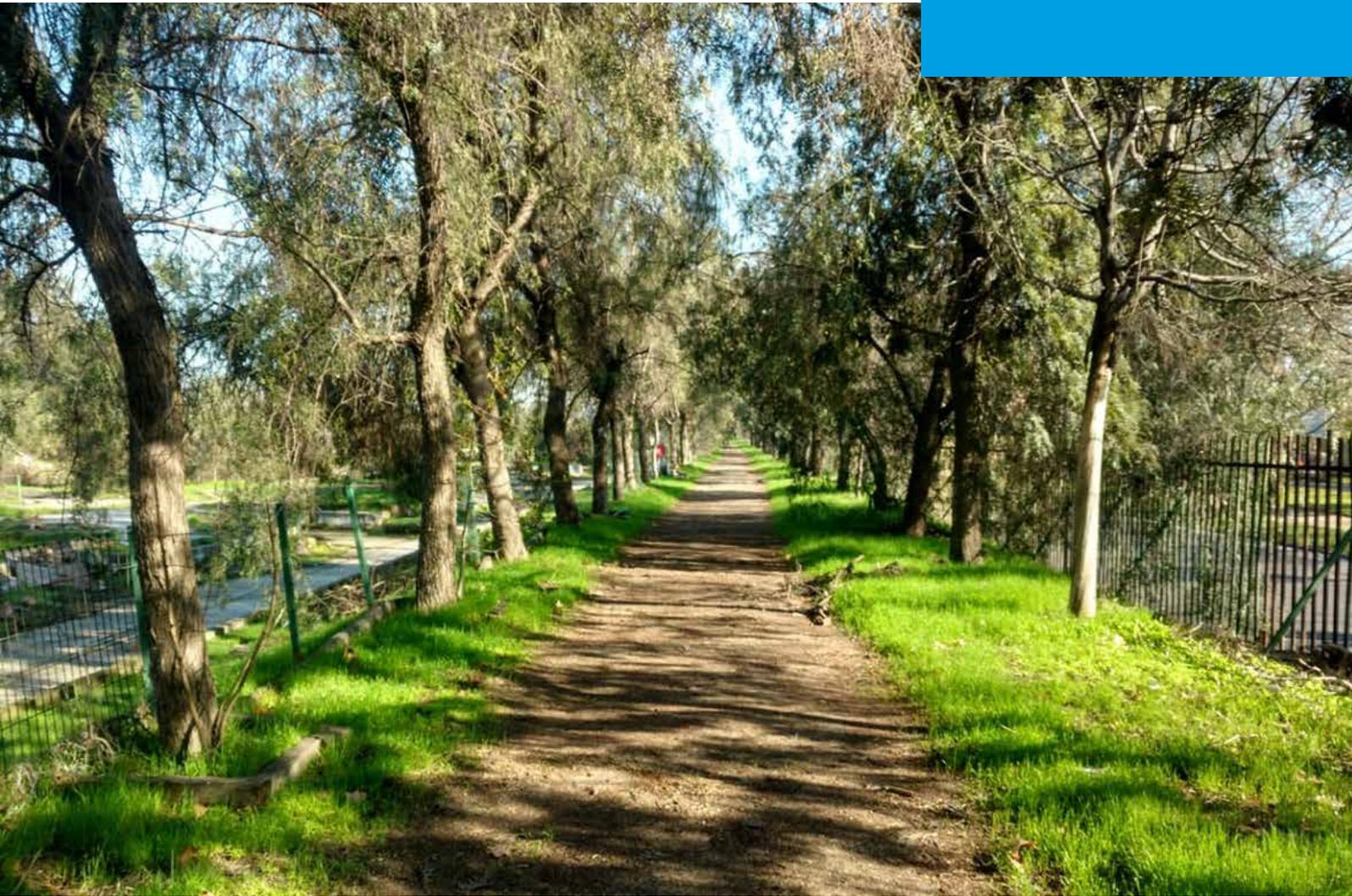
Desde la arenera de los años 50 al espacio artístico que hoy funciona, este territorio es objeto de numerosos cambios en sus instalaciones, que traen consigo, resignificaciones del lugar, desde numerosos ámbitos: sociales, económicos, simbólicos. Primero como construcción de objetualidad y concreción, en la época que se fabricaban ladrillos, del cual no quedan restos a simple vista, pero si memoria en personas que lo conocieron, como en el caso de un ex guardia del Circo del Mundo, que siendo niño conoció esta obra.

.El 13 de abril de 1983 se instala Mundo Mágico, proyecto desarrollado por Swinburn & Pedraza Arquitectos, que en plena dictadura, recrean a un Chile en Miniatura, instándolo como una representación ideal de nuestro país:

"Este objetivo implicó que el paisaje nacional fuera sometido a un proceso radical de selección y de descontextualización. Éstas operaciones, junto a la cuidada precisión puesta en la fidelidad de algunos de los modelos exhibidos, hizo de Chile en Miniatura un artefacto que puede ser comprendido tanto como un documento del estado del patrimonio nacional a comienzos de la década de los ochenta, así como una visualización de un ideal de paisaje chileno".(Carrasco, 2016, párr.2)

Espacio dedicado a la familia, tras la selección de los paisajes y lugares que iban a ser representados; da como resultado la exhibición de un bello país, que no refleja la realidad de Chile, quebrado por los excesos de la dictadura y que, en esa misma década, sufre todo tipo de crímenes y de violaciones a los derechos humanos. Es imposible no reflexionar como en un mismo país coexisten visiones e imaginarios tan polarizados como en esa época, que pone a este proyecto, como un ejemplo emblemático de la idealización y visión impuesta por la dictadura.

En el año 2000, fecha en que cierra Mundo Mágico, el espacio es habitado por personas en situación de calle y animales abandonados, para finalmente, en el año 2006 instalarse, paradójicamente sobre los vestigios de este mundo mágico, del territorio idealizado en épocas de la dictadura, este nuevo emplazamiento, que representa creemos, un espacio de resistencia a los modelos neoliberales impuestos por la dictadura: que privilegian la competencia, el consumo, el individualismo; resignificando el espacio, instalando otros símbolos y superponiéndose a los otros dos estratos.

El Circo del Mundo como emplazamiento.

Caracterizaremos al del circo del Mundo como un emplazamiento, según la concepción foucaultiana: "El emplazamiento se define como las relaciones de vecindad entre puntos o elementos, formalmente,

pueden describirse como series, arboles, entretejidos" (Foucault, 1967, p.17)

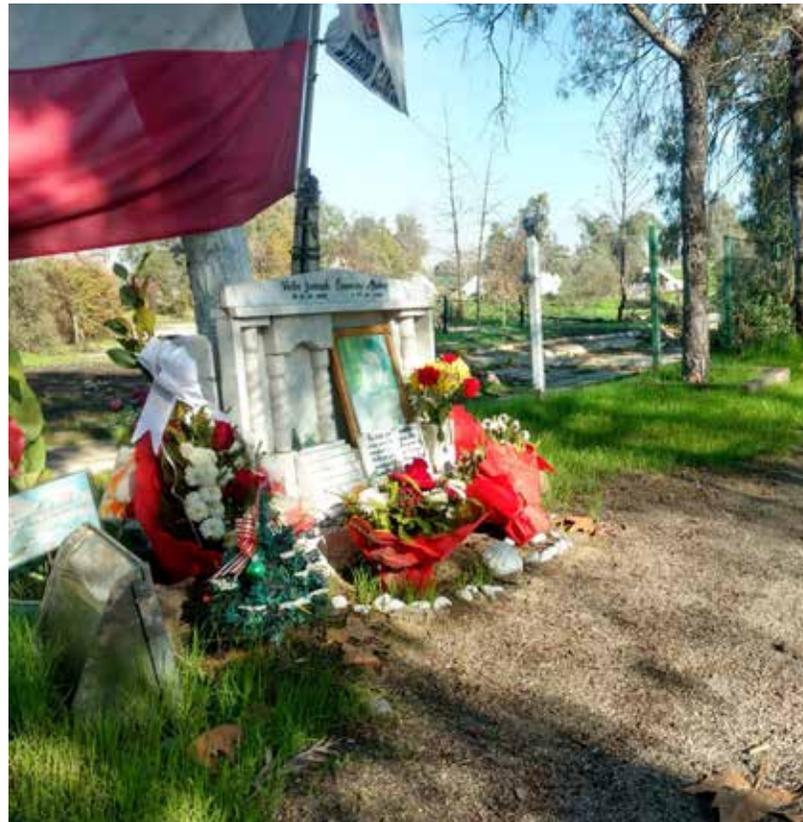
La cultura circense conjuga varias categorías en sus espacios: es comunidad, pero también espacio individual; es lugar de trabajo, pero también de entretenimiento; tiene oficinas y lugares de entrenamiento, es artístico y también social. En este emplazamiento se entretajan las historias, contiene memoria y elementos testimoniales de los otros moradores de este espacio, o de aquellos que lo habitan actualmente, en los bordes, del actual ocupante del lugar. "no vivimos en un espacio homogéneo y vacío, sino, al contrario, en un espacio totalmente cargado de cualidades, un espacio tal vez rondado por un fantasma..." (Foucault. 1984, p. 17).

Para llegar al Circo del Mundo están la avenida y la carretera, pero para aquellos que lo hacen caminando existen 2 sendas: una que va por el parque que atraviesa la Av. General Bonilla y la otra que parte en la Corporación de Lo Prado y que se interna por los restos del Mundo Mágico. El autor Kevin Lynch en su obra la imagen de la ciudad define las sendas como "...los conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente o potencialmente". (1959.p.62). Este camino de tierra que nos lleva a las carpas del Circo del Mundo está inscrito en un territorio que contiene vestigios de Chile en miniatura, desperdicios, vegetación que crece libremente; bajo los antiguos puentes no es raro encontrar vagabundos que se refugian, pajarillos y una animita.

Resulta imposible no reflexionar acerca de cómo, esta antesala a las carpas del circo, esta senda, integre este elemento de nuestra cultura, en parte religioso, en parte un constructo estético, que al igual que el circo, está profundamente arraigado en nuestra cultura: "La animita es una expresión de nuestra particular forma de experimentar la religiosidad, la vida y, en especial, la muerte. Es una manifestación anónima y espontánea que surge ante un suceso trágico e inesperado, y que marca la presencia intempestiva de la muerte en este mundo" (BND, 2018, párr. 1) un mojón en la senda que conduce al Circo del Mundo. Aquí nos encontramos con otro elemento compartido por ambas expresiones culturales: el tema de la muerte, que es también una constante en el imaginario de la gente del circo, es una presencia permanente, con la cual cada artista se relaciona, confronta y burla, en cada truco que está en proceso de aprendizaje o es ejecutado por el intérprete de circo.

Esta animita está profundamente relacionada con las gentes del circo, se comenta como la presencia del joven que murió en el 2010, aparece en el camino y se detiene al llegar a las carpas del circo. Lugar desde donde solo observa.

Existe respeto y reverencia, por parte de los artistas, alumnos, por todos los que trabajan en el circo y por los parientes del joven que cometió suicidio en este espacio. Si tratamos de leer o interpretar este mito del Circo del Mundo; este fantasma podría representar para este grupo humano, un vigía en aquel sitio donde día a día se juega con la muerte, un guardián que paradójicamente, la buscó que y la encontró.

En este emplazamiento de la comuna de Lo Prado, en plena ciudad, en uno de los barrios populosos de Santiago, en este espacio mágico confluyen mundos: el Mundo de los vivos, de los muertos, de los artistas, de los hombres que quieren volar como las aves. Es un portal que comunica a la ciudad y sus habitantes con espacios mágicos, sobrenaturales y místicos. "Los fantasmas" parafraseando a Foucault, que se pueden encontrar en este sitio.

El Circo del Mundo como una heterotopía

El circo siempre ha tenido la cualidad de albergar la diferencia, en el imaginario aún persiste la idea del circo como territorio que alberga a todos los que huyen de sus hogares, los que no se adaptan, a los giróvagos.

El Circo Contemporáneo o Nuevo Circo se diferencia del Tradicional, por la incorporación de la danza y el teatro, por no ser un circo de familia y no incorporar animales en sus espectáculos. Los primeros polos de desarrollo de esta nueva disciplina, se encuentran en el Parque Forestal y en el Circo de Mundo.

¿Por qué el Circo del Mundo se puede concebir como una heterotopía? Es interesante considerar el locus de esta organización, desde esta conceptualización de Foucault, la que se usa actualmente, para analizar la ciudad contemporánea:

“Frente al conjunto jerárquicamente organizado que caracterizaba al territorio medieval, hoy en día "el espacio en el que vivimos (...) es un espacio heterogéneo". (Atributos orgánicos, 2018)

El Circo del Mundo como espacio puede ser entendido como una heterotopía en cuanto es un espacio heterogéneo y que en su diseño no tiene noción de conjunto jerárquico, pero también a partir de la idea de la utopía realizada:

“Igualmente hay, y esto probablemente en toda cultura, en toda civilización, lugares reales, lugares efectivos, lugares dibujados en la institución misma de la sociedad y que son especies de contraemplazamientos, especies de utopías efectivamente realizadas donde los emplazamientos reales, todos los demás emplazamientos reales que se pueden encontrar en el interior de la cultura están a la vez representados, contestados e invertidos; suertes de lugares que, estando fuera de todos los lugares son, sin embargo, efectivamente localizables”(Foucault, 1984, p.19).

Es preciso resaltar, como parte de este análisis, la cualidad del circo de acoger la diferencia y la diversidad históricamente, característica que se extrema en los espectáculos del circo freak del siglo XIX, que incorporan la anomalía como espectáculo, convirtiéndose en el espacio de lo alterno, que acoge la rareza. El circo posmoderno resignifica estas nociones, al instalarse como espacio alternativo, que es capaz de desarrollar comunidad y de dar cabida a la alteridad.

Este emplazamiento podemos definirlo como un espacio resistente, de resistencia y que paradójicamente asume la fragilidad de la carpa y del espacio como suyo. Un lugar donde se forman artistas de alto nivel artístico, reconocidos internacionalmente, que se constituyen como una élite artística en nuestro país, que sin embargo, se instala en este espacio periférico, en un territorio vulnerable; formando una comunidad, una cultura propia, diferente, que está y no está integrada a nuestra sociedad. Espacio tensionado permanentemente por la disyuntiva de mantenerse como espacio alternativo o convertirse en una empresa y, por la lucha de ser absorbido por la cotidianidad, por lo monótono del espacio oficial. Desde la idea de la utopía realizada, no es cuestión menor el preguntarse ¿Hasta Cuándo? Hasta cuándo seremos testigos de la existencia, de la sobrevivencia de este emplazamiento que lucha por ser democrático, por mantener la diferencia, por constituirse como “una república independiente”. Espacio en el que son y están: niños, niñas, jóvenes, artistas, gestores, formadores, madres, padres, guardias, curiosos, espectadores, locos, soñadores. Y que es un interesante punto de partida para realizar una investigación de este atractivo espacio emplazado en nuestra ciudad.

Podemos concluir que este lugar se constituye como un interesante lugar de reflexión y que invita a proponer múltiples lecturas, desde lo simbólico, desde su ser contenedor de memoria y como el de constituirse en un emplazamiento que cuestiona y interpela al espacio urbano oficial.

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes escritas

FOUCAULT, M. (1967) De los espacios otros “Des espaces autres”, Conferencia dictada en el Cercle des études architecturales, publicada en Architecture, Mouvement, Continuité, n 5, octubre de 1984, p.p. 46,49 Traducida por Marie Lourdes.

LYNCH, K (1959) La imagen de la ciudad. GG Reprints.

Fuentes cibergráficas

Atributos urbanos (2018) Glosario. Recuperado de <https://atributosurbanos.es/terminos/heterotopia/>

El Circo del Mundo (2018) Quienes somos. Recuperado de <http://www.elcircodelmundo.com/quienes-somos/>

Memoria Chilena (2018) Animitas. Recuperado de <http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-100572.html>

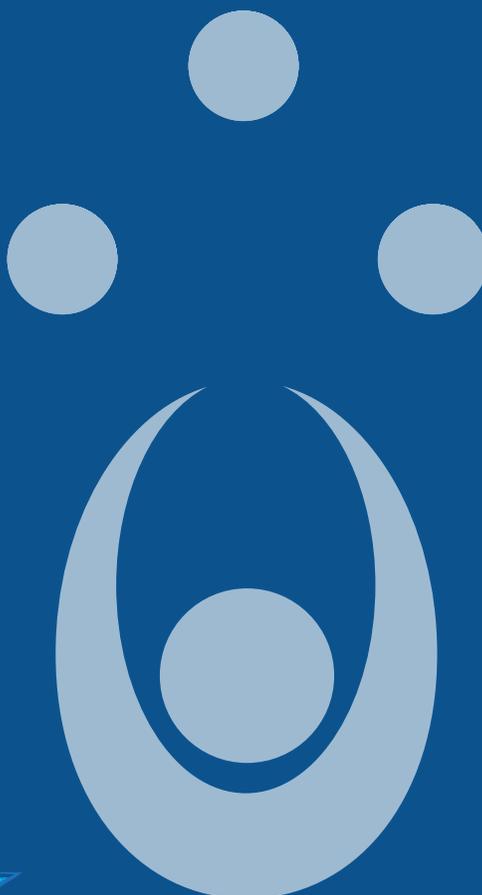
Carrasco, G (2018) Chile en Miniatura: Paisaje, Territorio y Representación. Recuperado de

<http://www.lofscapes.com/blog/2016/3/16/chile-en-miniatura>

Fuentes iconográficas

[Fotografía de Oscar Navarrete], (Comuna de Lo Prado, 2018)

Circo del Mundo.

Marcos Paoletti

Marco Paoletti:

Me defino como un artista, me defino como un artista de circo, me defino como malabarista, me defino como un acróbata, me defino como un productor de circo. Me defino como un apasionado de la vida, como un viajero, me defino como un facilitador de saberes, me defino como un educador y me defino con el nombre que me pusieron padres, Marco Paoletti.

¿Qué es el circo? Para mí es un acuerdo entre locos. El circo es lo que es y lo que hacemos con él. El circo cuando le hablamos a la gente, cuando nos hablamos a nosotros mismos es como que nos lleva a un lugar de ensueño, a un lugar de la infancia muchas veces. Hoy por hoy, buscando en el imaginario colectivo argentino, latinoamericano y si se quiere mundial, quiere decir algo muy distinto en cada uno de estos grupos sociales/culturales. No es lo mismo, lo que es el circo para una persona que para otra, para mí, que para vos y acá está el tema desde lo que es la etimología de la palabra, circus (círculo en latín), desde cómo se origina, hasta lo que es hoy por hoy. Trabajando con niños y con niñas, cuando le pregunto que hay en el circo, me dicen: Payasos. Hay algo muy profundo en este imaginario colectivo del tema de los payasos, a los que yo aprendí a llamar clown, entonces el circo para mí es este acuerdo entre locos, el circo para mí es hacer posible lo imposible todos los días y el circo está en el imaginario de cada uno y de cada una de nosotros, el circo es lo que es y lo que hacemos con él.

Hay una frase que se usa en Inglaterra que dice me fui con el circo (Gone with the Circus) pensando el circo como algo que está fuera del sistema, como un espacio lúdico, onírico. Acá en Argentina cuando se habla de un hecho "desordenado, caos, desorganizado" se dice: "esto es un circo" y eso lleva a un imaginario.

Hay frases como "el tiempo pone a cada reina en su trono y a cada payaso en su circo", "el circo sigue mientras haya quien aplauda a los payasos", "el tigre y el león pueden ser los más fuertes pero el lobo no trabaja para el circo", "pan y circo", etc. En cada cultura se ve de una manera absolutamente distinta, como también quien vive y trabaja en un circo lo ve de manera distinta. Mientras que alguien que lo ve de afuera te dice no te vayas con el circo, de que vas a vivir. Desde esos lugares recuerdo el libro de García Márquez cien años de soledad, cuando aparece el circo en un momento y habla de que hay un hombre que tiene muchos tatuajes y eso sorprende a "todo el pueblo", en cuanto a que había llegado algo nuevo/diferente; que interesante como aparecen los "Freak shows", la mujer barbuda, el hombre lobo, el hombre gigante, los enanos, los raros... El circo eran (somos) los locos, los diferentes, los rebeldes, los que tenían alguna destreza, algún "superpoder" por decirlo hoy así. El circo duele y nosotros sonreímos, al estar agarrado de un aéreo, desde alguna parte del cuerpo, de parecer ligeros/ ligeras, el riesgo, el circo tiene riesgo dentro de sí. El ser humano en destreza es parte del circo, el circo es lo que hacemos con él y está bien repetir para poder procesarlo y aprender con el tiempo. Como en el poema de Parménides: "Lo que es, es y lo que no es, no es".

Aprendemos eso con el tiempo, se le puede decir circo-teatro, teatro acrobático, manipulación de objetos... Hay tantos nombres hoy para seguir nombrando, cosas que ya se hacían. El circo es innovación, es tradición, el circo es familia, existe una familia internacional de circo. Como el otro día cuando tengo la posibilidad de ir a ver uno de los circos acá en Argentina, que me dicen: "Vos Marquito anda y decí que sos de circo, y ahí te van a dejar pasar gratis, el circo es una gran familia", me emocionó que me tomen como un familiar, por compartir valores, por compartir códigos, por compartir saberes, el circo es conocimiento (tradición), el circo es pasar información y es gracias a que el circo se comenzó a abrir en épocas de democracia en Argentina es que hoy hay tantas propuestas educativas, y se puede formar tanta gente como se forma hoy aquí. Y para cerrar el circo es lo que es y lo que hacemos con él.

¿Cómo me definiría y cuál es mi objetivo con el circo?

Me defino como un artista, me defino como un artista de circo, me defino como malabarista, me defino como un acróbata, me defino como un productor de circo. Me defino como un apasionado de la vida, como un viajero, me defino como un facilitador de saberes, me defino como un educador y me defino con el nombre que me pusieron padres, Marco Paoletti.

Desde ahí entiendo que para definirme parte es mi mirada hacia mí, parte es la mirada de los otros y parte es el conjunto de mi mirada personal y la mirada de otros. Hay tres definiciones que hoy me convocan: como facilitador de experiencias, me parece muy hermosa, porque quiere decir que facilitar una experiencia, y mediante la motricidad, una experiencia de autoconocimiento y transformación. Así es como me defino: "en proceso", el proceso de estar apasionado por los saberes, por las experiencias, por las conexiones, por los vínculos, por las energías, por el movimiento y desde ahí es donde parte toda esta investigación de lo que hoy llamo "Teatro de búsqueda".

El teatro de búsqueda es más que encontrar, es buscar lo que le sucede al artista cuando está esa escena o cuando simplemente es mirado porque a veces puede no estar en escena. El teatro de búsqueda es la investigación del "hecho artístico", de lo que sucede cuando sucede arte, cuando estamos haciendo arte, siendo el arte expresión. En la investigación del teatro de búsqueda se observa y analiza el vínculo entre el artista y el público y de lo que sucede después que sería, el eco artístico. El eco artístico es un concepto en el cual, de una performance, de un espectáculo, de un evento, que es lo que le queda a una persona que lo fue a ver, que es lo que queda en el espacio y de qué forma resonamos artísticamente, que es lo que genera el arte.

Hoy teniendo estos tiempos esta hiperconexión entre todas y todos que es este metaverso, esta intranet, esta electricidad, estas ondas que nadie sabe bien cómo funcionan, sin embargo, todos la usamos. Desde ese lugar comenzar a ver lo intrínseco, lo propio, de esta propuesta de buscar y seguir buscando.

¿Cuál es mi objetivo con el circo?

Mi objetivo con el circo hoy es poder legitimar el circo en Latinoamérica, que sea visto en la profundidad que tiene y la parte sanadora que hay en aprender algo. El circo, como toda práctica, necesita una técnica, un esfuerzo, un tiempo, dedicación, paciencia y perseverancia. El circo propone inclusividad como su propuesta más básica y cuanto hay en superar los propios miedos, en sentir empoderamiento y confianza.

Mi objetivo hoy con el circo es poder presentarlo de una manera atractiva, en un mundo muy vertiginoso, donde ya hay una conceptualización de lo que es el circo en el imaginario de un público general. Desde ahí poder nuevamente pasar una información y decir que hay muchos lenguajes posibles, muchas lecturas. Abrir nuevamente a poder experimentar lo hermoso que es vivir el circo. El circo tiene una parte lúdica, que es todo esto que yo llamo "motricidad lúdica" que es aprender jugando, hacer ejercicio jugando permitiendo el error como posibilidad de aprender. El acto gímnico es una presentación a la que se le otorga un puntaje, el deporte es ganar/perder contra uno mismo, contra otro y/o en grupo. En cambio el arte no es una competencia, el arte es un compartir, es un vincularse y acá es donde para mí está la parte de esta investigación de decir: "Compartamos, hay algo especial con el acto gímnico cuando cuenta algo, cuando hay una dramaturgia; como lo hace el teatro acrobático, que es contar historias con un lenguaje acrobático, entonces desde poder entender que hay algo más, es cuando le sumamos las emociones a algo que es un acto físico, que esa cuando podemos/queremos contar historias y sabemos que queremos contar. Ahí aparece todo este vínculo hermoso de la dramaturgia, de la puesta en escena, los vestuarios y esto también es propio de pensar al circo como un transmisor de mensaje, de pensar al circo como un arte que posee un lenguaje propio y está ahí entender el lenguaje de la hazaña, del virtuosismo. El virtuosismo por sí mismo, cuenta algo y el virtuosismo que quiere contar algo, cuenta mucho más.

¿Cómo veo al circo Latinoamericano?

El circo latinoamericano lo veo dividido e incomunicado. Dividido porque, en necesidad cada uno puede cuidar su propio kiosco. En necesidad cada uno de nosotros podemos cuidar lo que tenemos antes de poder compartir. Lo veo incomunicado y dividido en cuanto a grandes territorios y poca propuesta a niveles de relacionar los países. Pocas propuestas de festivales latinoamericanos o internacionales dónde la continuidad y el movimiento son el secreto para que estos mismos puedan seguir en vigencia. Cada cambio de gestión gubernamental, en vez de tomar lo previo, deshizo lo anterior, para crear algo nuevo. Ahí es donde se rompe la continuidad, ahí es donde se rompe el movimiento, donde el privado más interesado que en propagar el arte y la cultura por sí misma deja de crecer con una voz propia y se transforma en eventos. Entonces el circo y su lenguaje se utilizan para la venta de distintos productos por su misma espectacularidad, pensando el privado en utilizar a los artistas y al circo y al no poder generar sus propios eventos. En el caso de generar sus propios eventos hay un color invisible a la lucha y resistencia de lo logrado como si hubiese algo que defender, demostrar y legitimar. Ahí es donde el circo por sí mismo pasa a ser algo "menor" dónde la voz propia siendo autogestora pasa a ser una voz propia alternativa.

Hoy hay un gran auge por la pedagogía circense, por el conocimiento de las tradiciones del circo y por sus valores y por sus saberes. Me alegra mucho decir que una de estas gestaciones es el libro "Pedagogías Circenses" del cual tengo el honor de poder ser parte donde hay nombres que son referentes hoy del circo argentino y hoy está la búsqueda de poder esparcirlo a este libro en Latinoamérica para que todos podamos seguir creciendo fractalmente.

Mis proyectos actuales en Argentina, más que todo, varían día a día. Dentro de esas variaciones logré generar proyectos a largo y corto plazo que van desde ser productor de circo hasta coach de movimiento. Hoy sí me considero un malabarista más que nunca donde mantengo estos proyectos en movimiento que van mutando sin parar. Como ejemplo de esta semana: viernes fue la premiere de "Tu Huella C" con 2 funciones (que escribí la obra y la dirigí), después el mismo día "Las noches de Pilar" con temática tango con 16 artistas en escena; sábado coordinar 3 performances en "la noche de los museos" en el MACBA (museo de arte contemporáneo de Buenos Aires) con 14 bailarines; domingo una estación de "motricidad lúdica" donde se entregaron 800 pelotitas de malabares y se dio clases por 5 horas, martes presentar un número de rueda Cyr en la milonga Paracultural, miércoles 2 funciones de mini-circo en el jardín Boomerang...

Eso hace ser director, escritor, creador, gestor, coordinador, artista, chofer, montar estructuras, hacer pagos, sacar seguros, etc... o sea te hace CIRQUERO. A veces digo que más que artista acá se es un luchador, como que luchamos por el arte y morimos por él. Esperemos que las nuevas generaciones de circo encuentren un camino más transitado que el que nos tocó abrir a nosotros y puedan gozar de privilegios que hoy hay muchos, que estamos haciendo todo lo posible para que estén.

Feliz de todo lo que sucede y más que querer quejarme, es poder mostrar mi realidad en la cual hay que "hacer todo y de todo para después poder elegir". Estuve viviendo 20 años fuera del país y hoy me sigo acostumbrando y aprendiendo de la energía que se necesita para mantenerse constantemente en disponibilidad para seguir creciendo en cada propuesta.

Hoy se están gestando 2 proyectos y si imagino un plano ideal para el año que viene:

El primer proyecto es dar talleres en escuelas primarias y jardines de infantes del libro "El pequeño malabarista" el cual di la idea para su escritura que es un libro para infancias escrito por Victoria Bayona con ilustraciones de Ana Topo donde cuenta la historia de un pequeño malabarista que quería que crezcan árboles en las nubes.

El segundo es continuar con la gestión de lograr una formación de formadores a nivel nacional de profesores de educación física en la introducción a las disciplinas circenses. Ya hemos hecho un gran paso con la NES (nueva escuela secundaria) en la cual hoy en las secundarias con orientación en educación física se puede enseñar malabares.

El tercero es llevar adelante mi performance que se llama 33:33 la cual es bastante conceptual y contemporánea en donde improviso con distintos objetos a una voz en off y en donde 33 artistas plásticos, pintan y dibujan lo que ven generando así un "eco artístico"

El 4 es llevar el circo a lugares nuevos dentro del país con las 2 obras que escribí y dirigí que se llaman "Recirco" y "Tu huella C", ambas hablan sobre el cuidado del ambiente y tienen un mensaje de cuidar el planeta y ser más conscientes en nuestra responsabilidad como ciudadanos y seres humanos.

El circo es Cultura

Tomando como definición de cultura al conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan un pueblo, a una sociedad, a un grupo cultural entonces el circo es cultura. El circo es una cultura internacional, el circo es una tribu urbana internacional, el circo es una expresión cultural, el circo es una expresión artística multidisciplinaria, desde ahí parte este concepto del circo siendo cultura. Claramente que el circo es cultura.

Al haber sido un desarrollo dentro de la rama del entretenimiento, de la rama de las artes performáticas, de lo que es la rama de los espectáculos, siempre tuvo una identidad muy propia, hasta que pudo tener su propio lenguaje. Cuando el circo logra desarrollar un lenguaje propio, comienza a suceder que las mismas ramas del circo empiezan a tener sus propias personalidades, sus propias tribus urbanas, sus propios lenguajes. Por ejemplo los malabares en sí, ya son un arte que puede estar separado del circo; el clown, el payaso de hospital que hoy trabaja en hospitales en vez de en carpas de circo, los aéreos en lo que hoy es la danza con arneses, el parkour como parte de las acrobacias de piso y muchas otras variantes.

Dentro de estas dinámicas el circo es una expresión cultural. Entonces el circo es cultura y sus propias ramas también lo son.

Pienso que el tiempo del circo es el que está viniendo, el que va a venir, porque el circo es algo inclusivo, algo que toma a todas y a todos.

La multidisciplinariedad permite una innovación en como ver las nuevas artes emergentes que puedan estar a la altura y que lo están como pueden ser la danza y el teatro.

¿Cuáles son mis proyectos futuros?

Mis proyectos futuros, en relación al circo están siempre ligados a mi vida personal, porque el momento que decidí embarcarme en este mundo del circo, también tomé la decisión de que mi vida se convirtiera en una experiencia artística. Transitar en una forma libre y poder

pensar a la vida, como el regalo más hermoso. El espacio que me toca hoy transitar, está vinculado también a lo que se va abriendo, qué es poder legitimar el circo en Latinoamérica, y también por otro lado ser el comunicador de los saberes y conocimientos del circo al público general. Seguir generando un entramado, tanto latinoamericano como internacional y para eso el paso que doy hoy es en Argentina.

Hay mucho por hacer con lindos grupos humanos, con puestas en escenas desafiantes con proyectos artísticos introspectivos con propuestas pedagógicas innovadoras hoy más que nunca veo el paso a paso de lo que es transitar caminos de consciencia más amplia. Antes veía que podía hacer una cosa a la vez o concentrarme en una cosa y eso ser una virtud, hoy siento que hacer muchas cosas y concentrarme en todas y en una separadamente y al mismo tiempo es una virtud también... En algún punto es aprender a conocerme.

Hay mucho por hacer con lindos grupos humanos, con puestas en escenas desafiantes con proyectos artísticos introspectivos con propuestas pedagógicas innovadoras hoy más que nunca veo el paso a paso de lo que es transitar caminos de consciencia más amplia. Antes veía que podía hacer una cosa a la vez o concentrarme en una cosa y eso ser una virtud, hoy siento que hacer muchas cosas y concentrarme en todas y en una separadamente y al mismo tiempo es una virtud también... En algún punto es aprender a conocerme.

¿Cuáles son mis intereses y pasiones?

Me he apasionado por muchas disciplinas, saberes, experiencias muy diversas y con todas he ido con toda intensidad. Hoy mi inspiración son las personas que se despiertan a la mañana a trabajar, son los que hacen que sucedan los espectáculos, son los que hacen que el arte siga respirando... El mérito está claro en la parte del artista, del autoconocimiento, más hoy mis inspiraciones son los que son constantes los que pueden darle luz a los demás y disfrutar la alegría de los demás.

Antes de mis inspiraciones eran pintores desde Caspar David Friedrich cuando estuvo siete años investigando a las nubes para poder pintarlas en las montañas como lo fue la parte psicodélica de Salvador Dalí, como lo pueden ser músicos revolucionarios como Bob Marley, como puede ser Marco Polo con sus viajes, Gandhi con su revolución pacífica, el Dalai Lama en despertar de consciencia. Hoy más que nada mis respetos están dirigidos a la gente que trabaja de algo que le gusta y a la gente que va feliz al trabajo trabajando capaz de a lo que no le gusta. La libertad me parece la condición las básicas de la vida y ser libre es ser responsable de nuestras acciones. Poder elegir lo que queremos hacer con nuestras vidas es una reflexión que merecemos hacernos cada vez que necesitamos. Hoy elijo estar donde estoy y seguir presentándome y con orgullo como un ARTISTA DE CIRCO.

