

CIRKRITICA

**CRÍTICA CIRCENSE JUNTO
A SIETE OBRAS A TENER
EN CONSIDERACIÓN**

Desde abril del 2020, nace Cirkritica, un espacio de crítica circense de la pluma de la investigadora y crítica escénica Galia Arriagada Reyes, analizando siete propuestas circenses como “Ursaris, la magia de la música gitana”, “Subzirko, excavaciones del pasado y presente”, “Mujer Barbuda, desobedeciendo la feminidad normativa”, “Yo Púb(l)ica, lo personal es político”, “El Proyeccionista, la destreza del movimiento circense y cinematográfico”, “Domun, la vivencia e interpretación del cotidiano” y “Cube Studies, dimensiones visuales y escénicas”, una pequeña guía sobre la escena circense actual.

Ursaris, la magia de la música gitana

“Ursaris, el último encantador de osos” creación del circo Koqoshka, dupla conformada por Álvaro Pacheco y Carola Sandoval, quienes por 7 temporadas han presentado esta obra a lo largo del país: “Presentada en carpa, calle y sala. La compañía ha consolidado el lenguaje del circo-teatro a lo largo de seis años, mediante las obras Ursaris (2015), Kabinete de Madame Forest (2017), IL Concerto (2019), y un futuro proyecto de espectáculo llamado Clip!”.

Extracto de la crítica realizada por Galia: *“Una de las virtudes circenses del espectáculo es el recurso de mano a mano entre el gitano y la osa, hay que destacar que se nota el ensayo, ya que la ejecución es impecable. La compañía Circo Koqoshka contó con la asesoría de Camilo Prado, él les enseñó las distintas técnicas de mano a mano, también les facilitó una carpa para explorar y componer. De manera similar, tuvieron el apoyo de varias colaboraciones: clases de actuación con Paula Zuñiga y de clown con el payaso Valentín Flamini, la observación y guía de Daniela Bolvarán, la enseñanza acerca de la comedia del arte y la actuación con máscara por Carolina Gimeno, el respaldo del diseño gracias a William Luttge y Mayra Olivares, la asistencia de Mario Escobar quien se une al equipo estable, por último, la dirección de Ana Harcha que fue fundamental porque aportó con una base teórica y su*

experiencia escénica. Dentro de este marco, se despliega una investigación y búsqueda intensa, el tejido de la red colaborativa de artistas evidencia la minuciosidad plasmada en Ursaris, y la coherencia de una propuesta que une el circo y el teatro por medio de lo corporal, la dramaturgia oral, la calidad musical, la escenografía móvil, el vestuario, maquillaje y la máscara, consolida una producción que consigue envolver al espectador en el universo gitano. Carola Sandoval detrás de la osa Koqoshka, es la diseñadora teatral y mascarera que creó el carrmote para la obra, mientras que Álvaro Pacheco personifica al gitano Laszlo fusionando su profesión de actor y músico. Para ser la primera obra de la compañía está bien construida, y su validación deviene de una trayectoria de numerosas funciones que comenzaron en el 2015”.

Para leer la crítica completa ingresa al siguiente link <https://www.saberesdecirco.com/cirkritica/ursaris-la-magia-de-la-musica-gitana/>

Subzirko, excavaciones del pasado y presente

Desde su estreno hasta ahora, han pasado casi 15 años, reestrenando en el 2020 por segunda vez, con parte del elenco original y algunas nuevas incorporaciones: *“SubZirko, destinos bajo tierra (2007) es una obra memorable, por un lado, es el resultado creativo de la primera generación egresada del Circo del Mundo Chile, a su vez, pasa a ser el montaje inaugural de la única escuela profesional de circo contemporáneo en el país, en otras palabras, se convierte en un hito para la educación y el arte circense local, por lo mismo es recordada con harto cariño. Circuló tanto por Chile como en el extranjero (Argentina, Brasil y Perú), incluso fue parte de la cartelera del Festival Internacional Santiago a Mil 2008. Después de doce años, será reestrenada en la Sala Principal del Centro Cultural Matucana 100*

Con la dirección de Álvaro Morales en ambas oportunidades, SubZirko nos narra historias sobre la minería, junto a cinco artistas circenses en escena: “El elenco tenía la inquietud por hablar de las mujeres del mundo minero, lo cual fue un desafío ya que en el siglo XIX y XX solo los hombres podían trabajar en las mineras, en ese tiempo las mujeres eran relegadas a labores domésticas o clandestinas.”

“SubZirko, destinos bajo tierra es una obra que contiene una intención feminista en visibilizar a las mujeres que formaron parte del mundo minero, segundo, una crítica sociopolítica al sistema capitalista que apunta a la explotación laboral, finalmente, la pregunta actual por una nueva Constitución, en vista a los acontecimientos sociales que forman un puente temporal entre el siglo XIX y el presente. Para terminar, los invito a presenciar este hermoso montaje, esta vez, con una función en sala, un elenco nuevo y algunos cambios en el diseño escénico. El espectáculo los transportará al pasado, un túnel los guiará a relatos de pueblos mineros nortinos y sureños, podrán visualizar el imaginario literario de Sub Terra y reencontrarse con un fragmento de la historia chilena a través de una propuesta circense y teatral que nos adentra a las entrañas de la tierra”.

Continúa la lectura aquí

<https://www.saberesdecirco.com/cirkritica/sub-zirco-excavaciones-del-pasado-y-presente/>

Mujer Barbuda, desobedeciendo la feminidad normativa

Bajo la dirección de Valeria López, desde México, *Mujer Barbuda* es el resultado de un laboratorio circense: "El nombre es adquirido "porque supone el reconocimiento de la diferencia corporal", en este contexto, se considera que la mujer circense porta un cuerpo diferente, más musculoso debido al ejercitarse y tonificarse".

Este proyecto circense posee una perspectiva de género, de ahí nace el nombre, y la temática en escena: *"Mujer Barbuda, es reflexionar acerca del género en el circuito circense, en especial, las mujeres que cumplen el rol de artistas, gestoras y agentes culturales, hay un posicionamiento concreto de la mujer en el circo mexicano", pero la crítica está enfocada principalmente la la feminidad de los actos expuestos: "La feminidad es un constructo patriarcal, entendiéndola desde esa regla cultural, se puede deducir que una fisonomía maqueteada e incómoda, suele verse en la sociedad que las mujeres que calzan con dicho estereotipo de feminidad se validan por la aprobación machista, destacan más por su cuerpo que por virtudes como la inteligencia, les puede causar sufrimiento acatar los cánones de belleza, no obstante, prefieren ser infelices, le temen a ser juzgadas o excluidas. Las mujeres femeninas son dóciles, recatadas, calladas, sumisas, risueñas, encantadoras, y un sinfín de características, si una mujer tiene una personalidad opuesta, resulta ser violentada. Situándonos nuevamente en las artes escénicas, el escenario se vuelve hostil, aparte de lograr un perfeccionamiento en la técnica o disciplina que desempeñan, también tienen que lidiar con la carga del machismo, a veces en directores, compañeros de elenco, el público, el circuito artístico"*.

El texto expuesto merece ser destacado desde la perspectiva que nos presenta, en apoyo al análisis de la obra, una crítica absolutamente actual y pertinente.

"El logo de Mujer Barbuda también se asemeja a la portada de Teoría de King Kong, esta hembra orangután que eleva el brazo empuñando su fuerza, que no se deja dominar por los estereotipos sexistas, es libre, poderosa, bestia, brava, en otras palabras, una mujer que desobedece a la feminidad normativa con coraje, quedando atrás la mujer barbuda prisionera del patriarcado, ahora "la mujer mono" es una estampa feminista y las artistas circenses mexicanas ya dieron el gran paso de crear una obra revelando las problemáticas actuales que se viven en el oficio. Adiós a Barbie, a la princesa Disney, a los tacones y el vestido forzado, adiós a la jaula mental y las sentencias machistas".

Continua la lectura aquí

<https://www.saberesdecirco.com/cirkritica/desobedeciendo-la-feminidad-normativa/>

Yo Púb(l)ica, lo personal es político

Dirigida por Julia Martínez, con un elenco formado por ella, Carmen Díaz y Sandra Mendoza: *“Entre las tres armaron el material para la dramaturgia, aportando desde sus experiencias personales, encontrando puntos de conexión entre las vivencias compartidas. El año pasado se estrenó en Valencia y ha itinerado por varios espacios de circuito independiente”.*

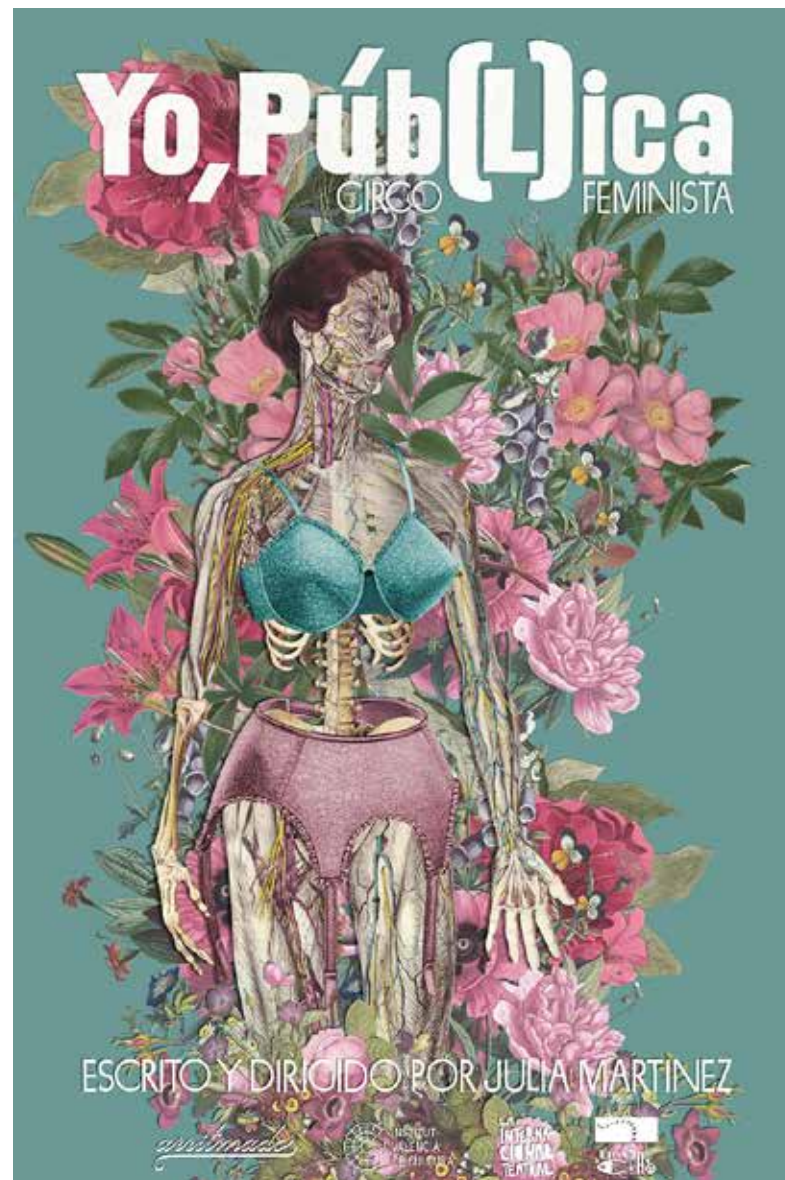
La obra tiene una visión feminista, plasmando en una crítica y denuncia social, autodefiniéndose como circo feminista, reflejo de aquello es el análisis de esta pieza: *“Cuando veo a la gimnasta hacer su rutina una y otra vez en la obra, es similar a la resistencia de las olas feministas por lograr cambios sociales, en Chile la proyección está en derribar la Constitución actual y dar inicio a una nueva desde cero. Creo que la constancia ha sido la virtud del movimiento porque a pesar de las injusticias legales, la violencia, los intentos de opresión, la censura en redes sociales o la prensa independiente, todas alzamos la voz con pañuelo verde o violeta en mano. Desde mi perspectiva, la mujer nace compitiendo contra muchos factores que vulneran su integridad, y resiste”.*

Lo Personal es político: *“Yo Púb(L)ica entrelaza el arte circense con el discurso feminista para denunciar, criticar y entregar un mensaje transformador. La última vez que se presentó fue el 8 de marzo y contemplaba un conversatorio posfunción, parte del público eran alumnas de Julia, adolescentes que fueron en compañía de sus padres, obteniendo buena recepción. Situar la obra en una fecha relevante tal como el 8M también requiere de una decisión política, contingente y que vincula a los espectadores directamente con el propósito, el espacio de diálogo con la audiencia se torna relevante porque facilita el acto reflexivo planteado por la obra, al tener la posibilidad de conversar con las creadoras que estuvieron recientemente en escena. Por otro lado, es bueno recapacitar sobre las cualidades básicas del circo, probablemente en las escuelas formativas te enseñan a i*

ncorporar estos principios físicos que después se automatizan en la práctica diaria y cobran otro sentido cuando lo asocias a tu cotidiano, a los acontecimientos actuales, en este caso, al feminismo”.

Continúa la lectura aquí

<https://www.saberesdecirco.com/cirkritica/yo-publica/>

El Proyeccionista, la destreza del movimiento circense y cinematográfico

Desde Circo Hechizo y bajo la dirección de Ana Harcha, El Proyeccionista nos entrega mucho más que una obra, es una experiencia cinematográfica, contando con un sitio web que expone vídeos del proceso creativo, entrevistas y un tráiler, además, se encuentra el artículo El Proyeccionista: *“La práctica como investigación y algunas potencias emancipadoras de la activación de una relación entre el cine y el circo”*. La última etapa consiste en la presentación de CineCirco, espectáculo unipersonal que se basa en un proyeccionista al interior de una carpa de circo, es decir, un malabarista que tendrá que hacer proezas para exhibir un film, manipulando su proyector y una serie de objetos en función a éste.

El análisis de este proyecto, nos invita a viajar por la historia del cine: *“Las películas de Charles Chaplin se citan de manera recurrente en el planteamiento de Deleuze, puesto que Chaplin introduce el clown en el cine, Deleuze lo llama “mimo-acción”, porque se trata de un registro de acciones, por tanto, demuestra que las imágenes ya no son fijas o inmóviles, sino que ya tienen adherida la movilidad, la cual es capturada y luego proyectada. En el Proyeccionista, la continuidad del malabarismo está sujeto al cuerpo, es ahí donde radica el movimiento circense, semejante al “mimo-acción” de Chaplin, cómo los objetos son traspasados de una mano a otra, más el juego ocupando otras zonas del cuerpo también, son filmados continuamente gracias a la tecnología actual, al ser digital ya no depende del celuloide. Por consiguiente, se diluye la teoría de Bergson que se limitaba a una mecánica del cine antiguo porque estamos viendo la acción instantánea que fue registrada en un tiempo y espacio determinado”*.

“Circo Hechizo nos invita a conocer un oficio desapercibido por medio del circo, un estudio profundo condensado en el artículo de Ana Harcha Cortés y una serie de vídeos que son una ventana al proceso que se ha desarrollado desde el año 2018. Ahora que estamos en medio de una crisis sanitaria y ha predominado la virtualidad, es un momento oportuno para ver esta propuesta interdisciplinar que es auténtica y despliega nuevas posibilidades para el circo contemporáneo”
Nos invita la autora a revisar la obra.

Continúa la lectura aquí

<https://www.saberesdecirco.com/cirkritica/el-proyeccionista/>

Domun, la vivencia e interpretación del cotidiano

Creación de la compañía Diminuto Circus (Chile), estrenada el año 2020 en plena pandemia, *“Domum, un nuevo cotidiano”*, obra presentada en formato de vídeo y que ha sido transmitida por el canal de YouTube del colectivo. La idea original de *Domum* proviene de la coautoría entre Diminuto Circus y Elías Cohen, connotado artista escénico que dirigió el montaje anterior. Ambas obras están vinculadas a la temática del cotidiano, *Domum* sucede en una casa real, donde actualmente viven 3 integrantes del elenco: Mara Martinic, Camilo Prado y Felipe Paz, por lo que Deyna Muñoz tuvo que trasladarse para convivir en colectivo. En síntesis, Diminuto Circus convirtió el hogar en espacio escénico.

“Domum es una puesta en escena que expresa el límite y el antropocentrismo de la vida cotidiana en el presente, otorga una perspectiva de la realidad sin ser una obra pretenciosa, cuerpos circenses que exploran maneras creativas de habitar una casa, el verdadero hogar y refugio del elenco, narrando situaciones que nos identifican, días que nos cuesta salir de la cama, a veces competir por la ducha, hacer aseo del living y cocinar en grupo, por mencionar algunas, ya que la obra se compone de diversas escenas que posicionan al espectador como testigo de extractos cotidianos (...) el presente de la vida cotidiana, el presente de la pandemia, una obra contingente que nos plantea la casa como un posible espacio escénico, habitar el cuerpo circense en el hogar, creando en colectivo para dar forma a una obra. Diminuto Circus ha investigado el cotidiano, por motivo de la crisis sanitaria lo cotidiano pasó a ser un tema relevante en la actualidad y así surge Domum, ya no relatando una ficción para un teatro o la carpa de circo, sino que encontrando el potencial creativo y reflexivo en el propio hogar”

Continúa la lectura aquí

<https://www.saberesdecirco.com/cirkritica/domum-la-vivencia-e-interpretacion-del-cotidiano/>

Cube Studies, dimensiones visuales y escénicas

Gracias a la invitación del Festival Internacional Santiago a Mil, a Circa para su versión 2021, la historia de esta obra es particular, ya que las condiciones sanitarias impedían que la compañía circense viniese al país, por lo que surge la idea de elaborar *Cube Studies* en territorio chileno, para ello, Francisco Arrázola fue designado en el rol de asistente local, él tuvo una reunión con Carolina Roa (coordinadora de la programación internacional de la Fundación Teatro a Mil), Elise May (coreógrafa de Circa Contemporary Circus) y Yaron Lifschitz concretando el proyecto: *"Parecía imposible volver a ser espectadores de una obra de circo contemporáneo, hasta que el Festival Internacional Santiago a Mil anunció su cartelera presencial, entre la lista de espectáculos se encontraba Cube Studies, una invitación gratuita con previa inscripción para asistir a la Aldea del Encuentro. La obra fue creada por Circa Contemporary Circus y Urban Art Projects desde Australia, además de Francisco Arrázola y un elenco de 12 artistas en Chile, una co-producción entre ambos países que se logró por medio de Zoom"*.

"El casting para seleccionar el elenco chileno se desarrolló en 2 etapas, primero una convocatoria de videos, y segundo, una audición presencial para las 30 personas preseleccionadas el día 15 de diciembre, resultando 12 finalistas, 6 mujeres y 6 hombres: Nicole Baeza, María Jesús Calderón, Katherine Cid, Vanessa Hernández, Rebeca Portillo, Tamara Ortiz, Joaquín Carmona, Boris Cepeda, Leopoldo Fuentes, José Pablo Osorio, Javier Palominos y Cristóbal Sandoval. El elenco fue escogido por Yaron, Elise y Francisco, la audición fue un proceso de seguimiento por Circa desde Australia, el objetivo era elegir intérpretes de distintas técnicas: malabarismo, acrobacia y danza. Para trabajar, se dividieron en 4 grupos: un dúo de malabaristas, un trío de acróbatas, un trío de bailarinas y un cuarteto de acróbatas, ensayando con cada grupo por separado. Los ensayos tenían una duración de 4 horas, ya que eran 2 horas con Circa y 2 horas solos con Francisco (una hora antes y después del ensayo con Circa), fueron 17 ensayos en total. El tema sanitario fue riguroso por parte del CAA y la Fundación Teatro a Mil, el equipo debía acceder a tomas de PCR, además de mantener todas las precauciones sanitarias".

Continúa la lectura aquí <https://www.saberesdecirco.com/cirkritica/cube-studies-dimensiones-visuales-y-escenicas/>

