

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

MAESTRÍA EN ESTÉTICA Y ARTE

**EL CIRCO:
PAUTAS ESTÉTICAS DE LAS ARTES CIRCENSES CONTEMPORÁNEAS**

TESIS QUE PRESENTA:
Lic. María Lizzbeth Díaz Piña

Tesis dirigida por:
Dr. Alberto J. L. Carrillo Canán

Puebla, Puebla

Junio, 2017

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a la Maestría en Estética y Arte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por haberme permitido realizar mis estudios de posgrado, también quiero agradecer a todas las personas que fueron participes en este proceso, a la Dra. Isabel Fraile, al Dr. Gerardo Rivas, al Dr. Jesús Márquez, al Dr. Francisco de León, al Dr. Alberto López Cuenca y al Dr. Gerardo de la Fuente, por compartir sus conocimientos y su entrega en cada hora que pasaron impartiendo clase, también agradezco al Dr. Ramón Patiño y al Dr. Ramón Fabelo que además de ser mis profesores también fueron los lectores de este proyecto de investigación. En particular agradezco al Dr. Alberto Carrillo Canán, director de la tesis, por el apoyo y los consejos para hacer posible este trabajo.

Quiero agradecer especialmente a las personas que me regalaron su tiempo para platicar sobre el circo, pues el aporte que le hicieron a mi investigación fue una de las bases para construir esta tesis: Federico Serrano Díaz, Andrea Peláez, Yezbek Chaul, Jorge Vilchis, Santiago Malabari, Juan Pablo Góngora, Felipe Vidales y Cynthia Franco.

Quiero agradecer a mis padres y a mis hermanos por el apoyo incondicional que me brindaron durante esta larga travesía, teniendo siempre para mi una sonrisa a la distancia. En especial quiero agradecer a mi mamá por que sin su apoyo e infinito amor esto no sería una realidad, gracias Alicia por estar siempre delante para guiarme, a un lado para acompañarme y atrás de mi para sostenerme.

Con especial amor quiero dedicar este trabajo a Daniel García y a Lezith León, mis compañeros de vuelo.

Gracias a Ulises Lima y a María Mun por encontrar juntos el lugar más bonito el mundo.

Era muy pequeño cuando me preguntaron qué me gustaría ser de grande. Mis compañeritos respondieron: heladero para comerse todos los helados, famosa para salir en la tele, superhéroe para salvar al mundo, portero para baldear las veredas, bailarina, jugador de fútbol, inventor, presidente y carpintero. Cuando llegó mi turno respondí que quería ser artista de circo para cruzar fronteras.

Pasé toda mi infancia practicando con mucho esfuerzo y dedicación. Siempre pensé que la mejor manera de cruzar fronteras era salir disparado de un cañón. Me fabriqué un casco y le dibujé una estrella, con las sábanas hice una capa y con la ropa interior de mi madre diseñé un traje colorido para pasar volando por arriba de todos los controles y poder viajar de un lugar a otro. Coloqué el cañón frente a la frontera y prendí la mecha. El lanzamiento fue perfecto, mi capa flameaba y yo comenzaba a recorrer el mundo. Pero los guardias de seguridad me dispararon y conocí la muerte antes que mi destino.

Decidí entonces, perfeccionarme como trapealista y poder volar de un trapecio a otro. Mi malla blanca se confundiría con las nubes y mis movimientos suaves con el volar de los pájaros. Me balanceé todo lo que pude y dando giros en el aire cerré los ojos para aterrizar en un horizonte desconocido. Nuevamente las armas de los vigilantes me detuvieron. Los pájaros tampoco tienen permitido cruzar fronteras. Por segunda vez morí sin conocer más que donde había nacido.

Comencé a entrenar acrobacias hasta lograr los mejores saltos que nunca antes se habían imaginado. Tomé carrera y con mis piruetas me dirigí hacia la frontera. Mis trucos eran tan veloces e increíbles que ningún arma pudo detenerme. Pero me estrellé con un gigantesco muro de cemento y perdí el conocimiento. Desperté en un cuarto minúsculo que no me permitía dar ni un pequeño salto y morí de quietud.

Mi cuerpo estaba cansado de tanto entrenar pero los fracasos me habían enseñado a reírme de mi mismo. Me vestí de colores, unos zapatos grandes, una peluca y mucho maquillaje.

Así me acerqué a la frontera. Con humor e ingenio realicé una gran rutina de payaso que hubiese hecho feliz a todas las familias del mundo. Pero nadie rió. Me pidieron papeles y documentos a lo que yo respondí con tortas en la cara y flores que tiran agua. Me volvieron a encerrar y esta vez morí de soledad.

Ya de viejo, mi cuerpo estaba lleno de dolores y hacer reír me generaba alergia. Intenté ser heladero, famoso, superhéroe y portero. Pero eran sueños prestados.

Mi último intento fue transformarme en un gran mago. Practiqué día y noche. Sonaron los redobles, de mi bolsillo saqué un gran pañuelo rojo y mostré que la galera estaba vacía. Desaparecí y aparecí al otro lado. Lo había logrado. Avancé lo más rápido que pude y sin mirar atrás me entregué a descubrir ese mundo nuevo. Pero me sentí solo, ya había muerto una vez de soledad y no quería volver a pasar por eso.

Recordé el día que me preguntaron qué me gustaría ser de grande y me acerqué a la frontera. En el momento que los guardias de seguridad apuntaron todas sus armas hacia mí, nuevamente sonaron los redobles. Debajo del pañuelo rojo ya no había nada y la galera estaba vacía. Fue mi mejor truco. La frontera había desaparecido.

Empezaron a caer hombres y mujeres lanzados por sus cañones, trapecistas disfrazados de nubes, acróbatas dando saltos asombrosos y payasos usando de escudo una gran nariz roja. Detrás de ellos: heladeros, famosos, héroes, porteros. Detrás del circo venía su público.

De niño quería ser artista de circo para cruzar fronteras. De grande quiero ser artista de circo para que los demás crucen fronteras.

Brunitus

El Circo: Pautas estéticas de las artes circenses contemporáneas.

Agradecimientos	3
Pañuelo Rojo	4
Introducción	8

CAPÍTULO 1: EL CAMINO DEL CIRCO TRADICIONAL AL NUEVO CIRCO....15

1.1 Circo tradicional	15
1.1.1 Historia y características	15
a) La Antigüedad	15
b) Roma	17
c) La Edad Media y el Renacimiento	20
d) El Circo Moderno	22
e) Expansión del Circo	27
1.2 Circo actual	29
a) Transformación de los valores del circo	29
b) El contexto del circo en la actualidad	37

CAPÍTULO 2: EL NUEVO CIRCO, UN ESPECTACULO MULTIDISCIPLINARIO...43

2.1 Categorías del Circo	43
a) Circo Tradicional	44
b) Circo Contemporáneo	45
2.2 El Circo Contemporáneo: un espectáculo multidisciplinario	48
2.3 El circo en el teatro y el teatro en el circo.	50
2.4 Circo - Teatro – Danza	57
2.5 Artes Circenses	60
2.5.1 Otras artes en el Circo contemporáneo	75
2.6 La espectacularización del circo contemporáneo	76
a) Escenografía	77
b) Música	79

c) Espacio escénico	79
d) Tendencias	82
CAPÍTULO 3: EL CIRCO CONTEMPORANEO EN MÉXICO	84
3.1 La realidad actual del Circo en México	84
a) La creación de la primera compañía de circo contemporáneo.	86
b) Las nuevas creaciones del circo	88
c) Convivencia entre dos mundos: el circo tradicional y el circo contemporáneo.....	89
d) ¿Nuevo circo, nuevo público?	90
e) En México el circo no existe: el circo es invisible para las instituciones....	92
f) Abriendo puertas y ventanas: el quehacer actual del circo en México	94
3.2 Compañías y Festivales de Circo contemporáneo en México	98
a) Compañías mexicanas	98
b) Festivales de circo en México	101
Conclusiones	102
Bibliografía	105
Anexos	110

Introducción

“Había una vez hace ya mucho tiempo una ciudad maravillosa llamada Tar. En esa época todas nuestras ciudades estaban intactas, no se veían ruinas porque la guerra final aún no había estallado. Cuando sucedió la gran catástrofe desaparecieron todas las ciudades menos Tar. Tar existe aún, si sabes buscarla la encontrarás. Y cuando llegues a Tar la gente te traerá vino y soda y podrás jugar con una caja de música que tiene manivela. Cuando llegues a Tar ayudarás en la vendimia y recogerás el escorpión que se oculta bajo la piedra blanca. Cuando llegues a Tar conocerás la eternidad y verás el pájaro que cada cien años bebe una gota de agua del océano. Cuando llegues a Tar comprenderás la vida y serás gato y fénix y cisne y elefante y niño y anciano y estarás solo y acompañado y amarás y serás amado y estarás aquí y allá y poseerás el sello de los sellos. Y a medida que caigas hacia el porvenir sentirás que el éxtasis te posee para ya no dejarte más.”

Fando y Lis (1968)

El circo es un fenómeno artístico que forma parte de las artes escénicas, con el paso del tiempo ha ido adquiriendo diferentes características en cuanto a su formato escénico, ajustándose a las particularidades de cada época. En la actualidad el circo se enfrenta a una realidad que abre paso a la convivencia de diversas manifestaciones artísticas, lo cual ha permitido una interacción de las artes circenses con otras artes escénicas, visuales, plásticas y digitales, lo que lo ha llevado a plantear una nueva propuesta estética que adquiere una naturaleza multidisciplinar.

Con el tiempo cada una de las artes escénicas ha construido su especificidad, de acuerdo con pensamientos, ideas y creencias de cada cultura y momento histórico,

desarrollando elementos propios que les han permitido diferenciarse unas de otras, pero siempre han estado en constante cambio, de acuerdo a su realidad y a su necesidad de experimentación y creación, en la eterna búsqueda de encontrar la mejor forma de expresión; y respondiendo a esta necesidad de exploración se han desvanecido las fronteras entre ellas permitiendo su convivencia y abriendo paso a la fusión escénica, es de esta manera que el circo empieza a integrarse con el teatro y con la danza para desarrollar una nueva propuesta estética, además comparte con estas artes escénicas la naturaleza del escenario, la característica de ser un acontecimiento en vivo, el trabajo colaborativo y lo espectacular, las artes escénicas son artes vivientes y esta investigación pretende identificar esos puntos de contacto entre el circo y otras artes.

Esta investigación aborda el tema de las artes circenses y en específico la propuesta que presenta el circo actualmente, el cual es conocido como circo contemporáneo, se le ha definido así con la intención de reflejar la diferencia que tiene con el circo tradicional en cuanto a su formato y propuesta estética, enunciando que es un circo que pertenece a una nueva y actual tendencia en la esfera del espectáculo.

En cuanto al tratamiento del tema, el fenómeno circense ha sido dejado a un lado por parte de las reflexiones académicas dentro de la esfera del arte, declinando el tema generalmente a la historia y a la sociología, las investigaciones sobre las artes circenses son pocas y no se le ha dado relevancia al tema aún siendo éstas parte de las artes escénicas y ha sido considerado como parte del arte popular, o como disciplina complementaria a otras artes o incluso como una actividad más cercana de los deportes. Existe una escasez de publicaciones, libros y material informativo que analicen al circo contemporáneo desde una perspectiva artística, estética, visual, de conceptos creados por pensadores contemporáneos que propongan una lectura diferente a la concepción tradicional del circo, esto abre una brecha para una nueva interpretación y estudio sobre las artes circenses contemporáneas.

Poco se ha tomado en cuenta que las practicas circenses han tenido una evolución dentro del campo de las artes escénicas, realizando una hibridación profunda con la danza, el teatro, la música, las artes visuales y las artes plásticas; esto ha llevado al circo a tener un

papel destacado dentro de las artes del espectáculo, siendo cada vez más reconocido dentro de las practicas artísticas contemporáneas, tras esta premisa se puede identificar una dificultad para entender las fronteras de lo que entendemos como “circo” y por lo tanto hay una necesidad de replantear la perspectiva para abordar las artes circenses en la actualidad. La importancia de realizar este proyecto es que este tema no está muy estudiado en México, pues la llegada del nuevo circo a los países de Latinoamérica es reciente y la apertura, apoyo y difusión apenas empiezan a consolidarse.

De acuerdo con lo explicado anteriormente se desarrollara una investigación descriptiva sobre el fenómeno del circo con el objetivo de conocer las realidades y características que predominan en el, a través del análisis sus procesos de construcción, de relación y de desarrollo. En este trabajo se hará una exploración e identificación de las pautas estéticas que conforman el espectáculo circense contemporáneo.

Esta investigación busca contribuir a la actualización del circo en el área de la investigación académica, mediante el conocimiento de sus nuevas características, el camino de su evolución y estudio de lo que está proponiendo estéticamente. Con este análisis se quiere ayudar a consolidar este nuevo formato de espectáculo circense, reconociendo sus particularidades y contribuyendo con su divulgación con el objetivo de mostrar al publico qué son las artes circenses en la actualidad y exponer las múltiples posibilidades de existir que tiene el circo. También se pretende mostrar como ha sido la incorporación de las artes circenses contemporáneas en México y estudiar como se esta dando este periodo de transición entre el circo tradicional y el circo contemporáneo.

De acuerdo con el objetivo de la investigación, se abordara el tema en tres etapas que se desarrollan de la siguiente manera:

- 1) Para poder esclarecer cuál es la propuesta estética que plantea el circo contemporáneo, primero se explicará de manera general en qué consiste el circo tradicional y cuáles son sus principales características en relación a la configuración de su estructura, funcionamiento y a las particularidades de los espectáculos que presenta. De esta manera en el primer

capítulo se plantean los antecedentes y se expone un breve recorrido sobre la historia del circo. Posteriormente las reflexiones continuaran por plantear un contexto general sobre el circo en la actualidad y señalar cuál ha sido el cambio de valores por los que ha atravesado el fenómeno circense.

Una vez comprendiendo cual es el circo tradicional, es posible reconocer de qué se trata esta nueva propuesta que actualmente están planteando las artes circenses, en cuanto al formato del espectáculo, como ha evolucionado, como se ha integrado con otras disciplinas, las consecuencias que ha tenido al fusionarse con otras artes escénicas, así como la inclusión y aceptación de los espectáculos circenses en lugares que no eran hechos para el circo y ahora las puestas en escena son en los espacios de la danza y el teatro, como auditorios, teatros y espacios urbanos.

2) Con el objetivo de reconocer las diferentes posibilidades de existir del espectáculo circense contemporáneo y su nueva oferta estética, en el segundo capítulo se comenzará realizando una propuesta para catalogar los formatos del circo contemporáneo, conocer sus características y reconocer las diferencias que existen dentro del mismo fenómeno. La categorización que se plantea, se realizó desde la practica, identificando cuál es el lenguaje que ocupan los estudiosos del circo, gestores y los mismos artistas circenses para referirse a la configuración de su trabajo, el objetivo era proponer algo que se identificara con la realidad de la comunidad circense. Posteriormente se analizarán las pautas estéticas que componen al circo contemporáneo, éstas están dictadas por la multidisciplinariedad que integra el espectáculo circense, tomando en cuenta la fusión que las artes circenses han tenido con el teatro, la danza y otras artes como las visuales, las plásticas y las digitales. Primero se hablará de la integración que hay entre el circo y el teatro, el carácter de lo teatral está presente en el espectáculo circense cuando la puesta escena está guiada por un argumento, es decir, cuando el espectáculo está basado en una obra escrita, ya sea original o adaptada y todos los elementos del espectáculo, desde los artistas, hasta la escenografía están dirigidos para configurar la puesta en escena como una obra teatral, sin embargo este es sólo uno de los formatos del circo contemporáneo. En segundo lugar se hablará de la danza y cómo se ha involucrado con las artes circenses, a través de la expresión corporal.

Más adelante se hará un despliegue para conocer todas las disciplinas circenses que se pueden ejecutar, como la acrobacia, el malabarismo, el equilibrismo, el aerialismo, la magia, la payasada y los actos con animales y como otras artes como las plásticas o las digitales se han sumado a la configuración de los espectáculos circenses. Por último se mencionarán los elementos que remarcan la espectacularidad de lo circense en los nuevos formatos del circo actual, pues se puede decir que en el circo tradicional lo que interesa es el espectáculo de lo extraordinario y en cambio en el nuevo circo lo que interesa es lo extraordinario junto con la ornamentación en la puesta en escena, es decir, hay una estetización del espectáculo circense.

3) Por último en el tercer capítulo se realizará un diagnóstico de la actualidad de circo en México, se busca explorar e identificar la propuesta estética del nuevo circo a través de las manifestaciones de las artes circenses en el marco del circo actual que hay en México. Para este apartado, se utilizó una herramienta para el desarrollo de esta investigación que fue la realización de entrevistas a directores, gestores, promotores y artistas circenses, estas entrevistas fueron un factor indispensable y ayudaron a entender la dinámica del circo, desde lo estético, lo político, lo social, lo económico y hasta lo humano, pues reflejan los sueños, deseos y anhelos de los hombres del circo.

En México y en algunos países de Latinoamérica se está desarrollando el arte circense bajo nuevas pautas estéticas, actualmente hay una transformación de las prácticas circenses que empezó con el dinamismo en las prácticas sociales, como el intercambio de información con otros artistas alrededor del mundo, la apertura de centros de formación que están enfocados a crear artistas multidisciplinarios y la continua investigación y exploración creativa de las personas que crean el circo.

Es interesante señalar una peculiaridad de esta investigación, y es que el fenómeno que se está estudiando, está sucediendo actualmente, es decir, estamos viviendo el proceso de transición, en el que el circo mexicano está adquiriendo una nueva configuración, está descubriendo su camino, pero también el espectáculo de circo tradicional a nivel mundial está experimentando una crisis, estamos en un momento privilegiado porque es posible

observar como están sucediendo los cambios, por ejemplo, en lo que escribía esta tesis, estaba sucediendo la última función del circo Ringling Brothers and Barnum & Bailey, “*The greatest show on earth*” después de 146 años de existencia bajó el telón.

Frente a las dificultades que enfrenta la industria circense, siempre han existido personas que creen en el circo y lo quieren mantener con vida, porque más allá de que sea parte del negocio del entretenimiento, es una manifestación artística, hay una necesidad de expresión que se manifiesta en las espectaculares acrobacias en el aire, en los malabaristas que hacen volar múltiples objetos, en el *clown* que logra reventar carcajadas y en todos los actos que el hombre hace con el corazón, por que estos artistas entran al escenario a realizar su acto, pero nunca saben si lo van a lograr terminar.

El gran mérito del circo en México es que ha sobrevivido solo, desde el día en que se levantó la primera carpa mexicana hace más de 200 años, hasta el día de hoy, el circo no ha cerrado sus puertas, frente a todas las dificultades institucionales, políticas, sociales y económicas siempre hay una carpa levantada en el país y ahora con la apertura de espacios escénicos que permite el circo contemporáneo, las carteleras están más llenas que nunca.

Las manifestaciones de las artes circenses en México, dentro del marco de los circos contemporáneos, son una propuesta que nos invita a pensar en el porvenir del arte escénico actual desde una visión diferente, una perspectiva más amplia que incluye las complejas cuestiones que afectan a las prácticas de las disciplinas circenses, el teatro, la danza y otras artes escénicas.

Las prácticas artísticas son un reflejo de cómo se relaciona el hombre con el mundo, y actualmente estamos en una época que permite la coexistencia de diferentes expresiones artísticas – circo- teatro- danza- música- performance- artes audiovisuales- artes plásticas- artes digitales–, “[l]as diferentes propuestas escénicas no se anulan unas a otras, se acumulan, coexisten, algunas se instalan con fuerza, otras se debilitan para volver a resurgir

en otros momentos, dando cuenta siempre de un pensamiento, de una concepción del mundo, de un tiempo determinado que es el que las emula y las sostiene.”¹

Esta investigación intenta colaborar con la red de información sobre las artes circenses contemporáneas que se empieza a tejer en México, se busca seguir abriendo la brecha para el reconocimiento e impulso del circo en el país y también para la divulgación de la propuesta estética que presenta el circo actual, como público es momento de repensar las propuestas artísticas contemporáneas para poder reconocer que hay más posibilidades en el espectáculo circense y lograr mirar y decir: “Esto también es circo”.

---

¹ Lábatte, Beatriz, Teatro-danza. Los pensamientos y las practicas, Cuadernos de

CAPÍTULO 1: EL CAMINO DEL CIRCO TRADICIONAL AL NUEVO CIRCO.

1.3 Circo tradicional

La practica del entretenimiento ha acompañado al hombre a lo largo de su historia, como parte de sus comportamientos culturales y ha sido parte importante en la vida humana por ser el entretenimiento parte de los códigos sociales para la convivencia, es decir, es un sistema que permitiera la integración de la sociedad.

El circo es un fenómeno que encuentra sus orígenes en las civilizaciones antiguas, si remontamos la mirada hacia el pasado, se puede encontrar que existieron manifestaciones humanas que fueron la semilla de lo que hoy conocemos como las artes circenses.

a) Historia y características

El historiador Julio Revollo Cárdenas realizó una extensa y completa investigación sobre la historia del circo mundial en su texto “La fabulosa historia del circo en México”, el cual será la principal referencia para hacer una breve recapitulación de la historia del circo, haciendo un recorrido por su origen y sus características tradicionales.

A continuación se marcara una ruta de cómo han ido evolucionando las artes circenses.

- La antigüedad

La historia del circo comienza desde tiempos remotos, las artes circenses son un fenómeno que se ha manifestado desde las culturas antiguas anteriores a nuestra era, como Egipto, China y Grecia desde 2200 a 800 a.C.², donde se han podido rastrear algunas manifestaciones que son las precursoras de estas artes. Estos vestigios dejan ver como este tipo de practicas han estado presentes en diferentes culturas alrededor del mundo.

En el antiguo Egipto, Asia, Europa y América precolombina existen en pinturas rupestres, representaciones de la ejecución de acrobacias y manipulación de objetos como producto de la celebración de ritos en cada cultura.

---

² Revollo Cárdenas, Julio, La Fabulosa historia del circo en México, cfr. pág. 33.

El rastro más antiguo se encuentra en África, 2200 años antes de nuestra era, donde surgió el ilusionismo y los juegos de malabares, “ (...) los antiguos egipcios dibujaban en las grutas malabaristas con tres pelotas y las destrezas de los equilibristas y acróbatas.”³ En la Grecia Antigua se encontró la primera presencia de funambulistas (alambristas), también se encontraron hazañas de equilibrio en Egipto y posteriormente en Roma; por su parte China tiene una historia aproximadamente 2000 años a.C. dentro de las practicas acrobáticas, y también hay antecedentes de estas hazañas en Arabia y la India.⁴

América también tiene antecedentes de las artes circenses, “(...) en las cerámicas mayas se representaban los contorsionistas, y en los dibujos precolombinos se encontraban entre distintas acrobacias las pruebas de antipodismo y el baile de zancos; en México y Guatemala hoy continúan antiguos ritos acrobáticos como los Voladores.”⁵ También en México se pueden encontrar “(...) vestigios importantísimos de figuras circenses, entre los olmecas del preclásico medio, aproximadamente 800 años a.C.”⁶

La dinámica social y política en esta época logró la expansión de las disciplinas circenses entre diferentes culturas, pues el avance de los grandes imperios hacia otros territorios estimuló el tráfico de artistas, logrando la diversificación de las practicas del entretenimiento, por ejemplo “[l]a dominación emprendida por Alejandro Magno determinó la formación de una serie de estados greco orientales en Afganistán, Pakistán, parte de la India y Egipto, lo que permitió el intercambio de esta disciplina entre el extremo Oriente y Occidente.”⁷ Este tipo de acontecimientos políticos facilitaron que las practicas circenses se fueran dando a conocer en diferentes sociedades y que el flujo de artistas se intensificara, como lo menciona el investigador Edgar Ceballos, a partir de “[l]a ruta de la seda que se abría a través de los desiertos de Asia central hizo conocer a los griegos y romanos, mucho siglos antes de la era cristiana, los juegos circenses chinos, hindúes, sirios y persas. Además de esta ruta, al norte del continente euroasiático, se habría entre Oriente y

---

³ Seibel, Beatriz, El circo de ayer a hoy, pág. 4.

⁴ Revollo Cárdenas, Julio, La Fabulosa historia del circo en México, cfr. pág. 33.

⁵ Seibel, Beatriz, El circo de ayer a hoy, pág. 4.

⁶ Revollo Cárdenas, Julio, La Fabulosa historia del circo en México, pág. 33.

⁷ *Ibidem*, pág. 15.

Occidente otro medio de comunicación, la llamada vía de las estepas por dónde cruzaron artistas siberianos y centroasiáticos como mimos, bailarines, bufones, malabaristas, contorsionistas, acróbatas, ecuestres, equilibristas, domadores de fieras, prestidigitadores y gimnastas.”⁸ Con estos acontecimientos se sumaron otro tipo de dinámicas con respecto a los artistas circenses, por ejemplo, éstos también fueron utilizados como mercancía que se regalaba con fines diplomáticos a los líderes de los imperios.⁹

El origen de las practicas circenses tiene que ver con la hazaña humana, con el descubrimiento del hombre de lo que podía lograr con el movimiento de su cuerpo, sus destrezas, su agilidad o su fuerza, al inicio “(...) la expresión circense debió haber nacido como una exhibición de habilidad física, de retos que el hombre mismo se planteó y al paso del tiempo fue perfilándose como una necesidad de proyección artística del ser humano.”¹⁰ Los juegos acrobáticos nacieron con esa pulsión humana de lo lúdico “Cuando los primeros hombres sintieron la necesidad de realizar saltos acrobáticos de relativa complejidad, mantenerse en equilibrio sobre una cuerda, contorsionarse, practicar juegos malabares o realizar el máximo sueño del hombre: poder volar –sensaciones humanas, tal vez, tan naturales como la necesidad de bailar–, se gestó en ese momento el origen en su forma primitiva de lo que hoy conocemos como circo.”¹¹

- Roma

La cultura Romana fue una de las piezas más importantes para la gestación de las artes circenses, pues tenían desarrollada una cultura del entretenimiento que era alimentada constantemente con las novedades que llegaban de otros territorios, para esta cultura el acercamiento con malabaristas, acróbatas y mimos era bastante común.¹²

---

⁸ *Ibidem*, pág. 15.

⁹ *Ibidem*, cfr. pág. 15.

¹⁰ *Ibidem*, pág. 29.

¹¹ *Ibidem*, pág. 29.

¹² *Ibidem*, cfr. pág. 36.

El antecedente más importante de lo que conocemos actualmente como circo lo encontramos en Roma, en esta cultura se sentaron las bases para el desarrollo del circo, pues en las ciudades romanas hubo un importante desarrollo de instalaciones dedicadas al entretenimiento.

El Circo Romano y el Anfiteatro fueron dos modelos de recintos creados para los espectáculos ofrecidos para el entretenimiento de los líderes y el pueblo romano, estos lugares fueron testigos de grandes odiseas humanas

El Circo Romano “[e]ra la construcción arquitectónica dedicada a los espectáculos públicos en Roma, en donde se exhibían grupos de personas realizando una serie de ejercicios gimnásticos y acrobáticos sobre una arena, la cual estaba rodeada de un espacio con gradas para el público.”¹³ Se puede encontrar en Grecia el antecedente a los circos romanos en las carreras de caballos festejadas en la Hélade, como parte de las competencias griegas, cuando los romanos llegaron a conquistar el territorio admiraron especialmente esta actividad y la llevaron a Roma, donde se construyeron estos hipódromos griegos a los que se les llamo circos.¹⁴

En cuanto a los anfiteatros, fueron “(...) los lugares donde se celebraban los espectáculos de fieras y de gladiadores, (...) [s]u estructura era lo más parecido a un circo de nuestros tiempos, por lo que se les ha señalado, por su forma y disposición de gradas, como su más claro precedente.”¹⁵ Un ejemplo es el Coliseo Romano o Anfiteatro Flaviano, con capacidad para 50 mil espectadores.

Estos dos modelos de espectáculo fueron clave para el diseño de la estructura del circo, son tan importantes que incluso siguen siendo una referencia para diferentes modelos de teatro

---

¹³ *Ibidem*, pág. 35.

¹⁴ *Ibidem*, pág. 35.

¹⁵ *Ibidem*, pág. 42.

y puestas en escena, “[e]l circo que hoy conocemos, toma para reconstituirse el nombre del antiguo circo romano y la forma del anfiteatro.”¹⁶

Estos recintos eran famosos por los espectáculos que ofrecían, por ejemplo se realizaba la naumaquia, que eran las representaciones de batallas navales, para lograrlo se inundaba la arena del coliseo y se requería la participación de miles de hombres para la puesta en escena,¹⁷ “Los *ludi circenses* o juegos circenses formaban parte de las ceremonias del culto y como tales eran organizados por los magistrados. Se dividían en carreras de carros y caballos en el circo, luchas en el anfiteatro y representaciones teatrales.¹⁸ Estos juegos se realizaban en honor a los dioses y a los líderes. Otra de las dinámicas que se realizaban eran los desfiles circenses, conocidos como *pompa circensis*, estos desfiles se realizaban para inaugurar los juegos; ¹⁹se puede decir que “(...) los desfiles circenses, así como los las acrobacias ecuestres realizada por los *desultores*, son elementos que enriquecen el circo que renace en Europa a partir del siglo XVIII[,]”²⁰ pero son sin duda “[l]a presencia de las fieras y la manifestación de extraordinarias posibilidades físicas del hombre sobre el caballos, los dos elementos más claros que el circo romano aportó como antecedente.”²¹

Roma fue una de las cunas más importantes para el desarrollo del circo moderno, el cual tomo del anfiteatro y del circo romano sus principales características: el nombre, la estructura, los juegos de caballos y desultores, los desfiles y la insólita proeza humana; a partir de estas bases el circo fue evolucionando, hasta ejecutar un espectáculo más

---

¹⁶ Ibídem, pág. 33.

¹⁷ Ibídem, cfr. pág. 42.

¹⁸ Ibídem, pág. 38.

¹⁹ Ibídem, pág. 39.

²⁰ Ibídem, pág. 41.

²¹ Ibídem, pág. 36.

sofisticado para un público nuevo, menos violento, pero con el mismo espíritu de sorprender a sus espectadores con cada acto.

- La Edad Media y el Renacimiento

La caída del imperio romano cambió el rumbo de las prácticas circenses, pues la manera de presentarse desapareció junto con la destrucción de los circos romanos y los anfiteatros. Las ciudades empezaban a configurarse de otra manera y las prácticas artísticas tuvieron que adaptarse y abrirse camino para seguir existiendo. En la nueva etapa histórica que estaba empezando, sobrevivieron artistas ambulantes como malabaristas, funambulistas y acróbatas, que además integraron a sus actos algunos perros, caballos o monos amaestrados para llamar la atención, a este grupo se sumaron los bufones quienes inundaban de risas la plaza, también los gitanos quienes actuaban con osos amaestrados, y los prestidigitadores e ilusionistas quienes llevaban los avances tecnológicos a cada ciudad en la que se presentaban, unos personajes característicos de esta época fueron el juglar y el trovador, a quienes se les reconoce por ir cantando y recitando en los espectáculos callejeros.²² “El artista medieval era cantante, músico, bufón, acróbata, malabarista, titiritero y hasta entrenador de animales. Grupos de ellos se presentaban en ferias encabezados por un poeta, pero más bien deambularon por toda Europa en la Edad Media.”²³ Estos grupos se hacían presentes en las plazas públicas, en las ferias y celebraciones locales, aunque algunas veces se presentaban en algún castillo y en fiestas de la nobleza, sin embargo estos artistas medievales se caracterizaron por usar vestimentas coloridas, por su entusiasmo y misticismo que al grito de la música de acordeones, cítaras, tambores y trompetas llamaban al pueblo para presenciar un gran espectáculo.

El siglo XVI fue una época de gran riqueza creativa para los artistas circenses italianos, lograron despegar una de las grandes categorías de teatro popular y la comedia. A mediados del siglo “(...) los artistas se unen y forman compañías profesionales que hacen comedias ‘improvisadas’ sobre un guión; crean un nuevo género basado en su destreza

---

²² *Ibidem*, cfr. pág. 47

²³ *Ibidem*, pág. 48.

mímica, vocal y acrobática, con máscaras y trajes con personajes fijos. Es la Comedia del Arte.”²⁴ Los artistas construían su papel con base en la comicidad y en la sátira, enriqueciendo su espectáculo con pantomima y danza. La Comedia del Arte también era conocida como comedia de Maschere, porque las máscaras fueron un elemento que las empezó a caracterizar, pues los personajes se distinguían a través de ellas, las máscaras definieron los estereotipos de los personajes de la comicidad, por ejemplo, “[e]ntre las principales máscaras están dos criados, Arlequín, con su traje de parches de colores, el tonto burlado y apaleado, y Pulcinella o Pedrolino o Polichinela, con su traje blanco, el pícaro, el inteligente.”²⁵ Estos personajes fueron una gran influencia para la creación de actos en el resto de Europa y se fueron adaptando según cada cultura y lenguaje, “[s]e dice que la Comedia del Arte en Italia fue la que aportó la semilla de los payasos, y que Arlequín fue uno de sus iniciadores. Otros han querido encontrar ese germen en los mimos del teatro griego y romano; como quiera que sea, ambos tienen elementos afines con el payaso contemporáneo.”²⁶ Es por esto que la Comedia del Arte es una pieza importante en la historia del circo, pues ha sido la iniciadora de uno de los grandes personajes dentro del mundo del circo.

Durante la Edad Media las ferias fueron plataformas muy importantes para el comercio y también como un espacio para la presentación de los artistas ambulantes, sin embargo hacia el siglo XV cuando los canales comerciales fueron prosperando, las ferias se inclinaron más hacia el entretenimiento, convirtiéndose así en el espacio por excelencia para la presentación de actos que ahora conocemos como circenses.²⁷

Fue un gran periodo en que los actos circenses no tuvieron un recinto especial en donde presentarse después de los anfiteatros y circos griegos, hasta que en Inglaterra un hombre llamado Philip Astley llegó a cambiarlo todo.

- El Circo Moderno

---

²⁴ Seibel, Beatriz, El circo de ayer a hoy, pág. 4.

²⁵ *Ibidem*, pág. 4.

²⁶ Revollo Cárdenas, Julio, La Fabulosa historia del circo en México, pág. 48.

²⁷ *Ibidem*, cfr. pág. 49.

Inglaterra fue el escenario que vería nacer una nueva etapa del circo, el siglo XVIII represento para varias ciudades europeas una serie de cambios sociales por el florecimiento de sus actividades comerciales, aunque esto significaba que las rutas de las ferias se iban reduciendo y los artistas tenia que empezar a buscar otros espacios para presentarse.

En este contexto destaco un hombre que se convertiría en una de las figuras más importantes en el mundo del circo, el Sargento Mayor de caballería Philip Astley (1742-1814), y por su gran habilidad como jinete, en 1768 instaló un picadero cerca de Westminster Bridge en Londres, ahí le enseñaría a montar a algunos aristócratas, y posteriormente esto lo llevó a abrir un espacio para la exhibición pública gracias a sus juegos y dotes acrobáticos ecuestres. Este fue el momento en que se fundó el circo moderno.²⁸

Astley diseño la primera pista de circo “(...) inspirándose en el anfiteatro romano de donde rescata el nombre y más o menos la forma para lucir sus habilidades con gran éxito. La pista diseñada por Astley utilizó 42 pies de diámetro (13 metros), heredada como la medida tradicional al circo contemporáneo.”²⁹ Presentó su espectáculo con el nombre de Astley’s Royal Amphitheatre Of Arts, sin embargo donde se uso por primera vez la palabra “circo” fue en el espectáculo de , Charles Hughes, uno de los jinetes que trabajo con Astley,“(...) quien independizándose abrió su propio espectáculo en 1782 y lo llamó Royal Circus a propuesta de Charles Dibdin, un hombre de teatro con gran ingenio que se asoció con Hughes y otros personajes para abrir el Royal Circus; de modo que si Astley puede considerarse el padre del circo, fue Dibdin quien así lo bautizó.”³⁰

En el panorama europeo, donde los artistas ambulantes estaban en busca de un lugar en el cual presentarse, “[e]l anfiteatro de Astley, con su pista circular, techado y rodeado de gradas, fue pues el lugar idóneo para el desarrollo de ejercicios ecuestres, a los que se

---

²⁸ *Ibidem* , cfr. pág. 50

²⁹ *Ibidem*, pág. 50

³⁰ *Ibidem*, pág. 51

sumaron los artistas de las ferias populares (...) [.] Este pequeño grupo dio nacimiento al primer circo verdadero (...)”³¹, y este modelo de circo no tardo en expandirse por el resto de Europa en dónde las arte circenses estaban prosperando. Astely no solo diseño una estructura para la presentación de un espectáculo, también fue un visionario que viajó para llevar su circo a otras ciudades, dejando una semilla que daría grandes frutos.

Uno de los grandes viajes que realizo Astley fue a Francia, cuando en 1772 presentó ante el Rey y la corte su espectáculo ecuestre, el impacto de esta presentación logró que muchos artistas de feria se incorporaran a sus exhibiciones, posteriormente el éxito que tuvo el espectáculo de Astley lo llevo a abrir un anfiteatro en París en 1782. Sin embargo, los conflictos políticos que enfrentaron los países europeos después de la revolución francesa, hicieron estragos en los sectores sociales y culturales, lo que lo llevó a vender su empresa a Antonio Franconi (1738- 1836), a partir de ese momento la historia del circo en Francia prosperó,³² “(...) la familia Franconi se convirtió en la fundadora del circo en Francia. A ellos se les ha reconocido en haber dado continuidad a la medida de la pista establecida por Astley en 13 m de diámetro, la cual aún se mantiene.”³³ El emperador Napoleón Bonaparte fue autor de varios caprichos, uno de ellos fue prohibir el uso de la palabra “teatro” o “anfiteatro”, para los espectáculos ecuestres, por lo que en 1806 los Franconi tuvieron que modificar el nombre y lo llamaron Circo Olímpico de los hermanos Franconi.³⁴ A partir de entonces Francia ha sido uno de los países donde el circo se ha desarrollado con éxito y las artes circenses han tenido un gran florecimiento. Astely continuó viajando y “[s]e calcula que construyó 19 circos permanentes en diversas ciudades europeas, incluso americanas, por lo que se ganó el título de ser considerado el ‘padre del circo moderno’.”³⁵

---

³¹ *Ibidem*, pág. 51.

³² *Ibidem*, cfr. pág. 52.

³³ *Ibidem*, pág. 52

³⁴ *Ibidem*, cft. pág. 54.

³⁵ *Ibidem*, pág. 52

La carpa ha sido la estructura por excelencia del circo y se ha convertido en un símbolo que lo identifica, según el historiador Stuart Thayer, este modelo de cubierta tuvo su origen en 1825 en el circo de J. Purdy Brown en Willington, Delaware, y ya para la mitad del siglo XIX, en Inglaterra se usaba el toldo desmontable gracias a George y John Sanger. Aunque al principio las carpas eran pequeñas y usadas para cubrir lo necesario, en pleno auge del circo se construyeron carpas monumentales y esto derivó en que los actos simples en la pista se vieran mínimos en ese gran espacio, por lo que se introdujeron otras pistas alternas a la principal, introdujeron los grandes ballets aéreos y los desfiles, con el objetivo de dar extensión al espectáculo en el gran recinto.³⁶ Por ejemplo, una de las presentaciones que caracterizaron al circo fue la carpa de exhibición, “[s]us atracciones especiales incluían: el gigante, la mujer gorda, el hombre mas flaco, el hombre más pequeño, el joven de tres piernas, la maravilla sin brazos, el trabajo fuegos, el tragasables, el hombre tatuado, la serpiente encantada, la mujer barbuda, los magos, etcétera, mostrándose cada cual en su propia carpa.”³⁷

Otra de los acontecimientos importantes en el espectáculo fue la incorporación de los animales, sin embargo la presencia de los animales tiene un origen muy remoto, en las civilizaciones antiguas, “[l]os Ptolomeos fueron una dinastía de reyes macedonios que gobernaron Egipto, desde el 323 al 30 a. C., Alejandro Magno y su hijo, Ptolomeo II, lograron establecer una colección extraordinaria de animales: elefantes, chimpancés, antílopes, leopardos, panteras, jirafas, rinocerontes, leones, camellos, haz no salvajes y una variedad multiforme de pájaros, que eran exhibidos en desfiles religiosos. La experiencia de importar formas de vida exóticas de lugares distantes, lograba excitar a las personas que jamás habían salido más allá de las paredes de sus lugares nativos; reforzando por otra parte, las rutas comerciales o de dominio de colonias que conducían a Roma y posteriormente a Londres.”³⁸

---

³⁶ *Ibidem*, cfr. pág. 81.

³⁷ *Ibidem*, pág. 82.

³⁸ *Ibidem*, pág. 41.

En el circo moderno la participación de los animales fue de dos maneras: la primera fueron actos con fieras salvajes –sin olvidar que desde el origen del circo moderno ya se usaban los animales, pues el circo nació con los actos ecuestres de Astley– “[e]n Estados Unidos se cita generalmente a I.A. van Amburgh (1801- 1865), como el primero en entrar a una jaula con fieras salvajes en una exhibición pública. (...) Hay quienes otorgan el crédito a Antonio Franconi, por ejecutar este acto antes que van Amburgh, pero se dice que Franconi lo realizó una sola vez, mientras que aquel inició la práctica como una profesión.”³⁹ El segundo caso es el del zoológico ambulante que tuvo su origen alrededor de 1815 cuando Hackaliah Bailey, de Somers, Nueva York, viajaba por Nueva Inglaterra con su elefanta llamada “La vieja Bet”, al tener tanto éxito se convirtió en un modelo a seguir y pronto muchos circos adquirieron colecciones de animales para exhibirlos,⁴⁰ realmente se puede decir que los “(...) circos y los zoológicos se combinaron desde 1870, época en la que los circos de Estados Unidos lograron su carácter masivo, y en donde la carpa del zoológico era la más grande de todas. Continúa si hasta la década de los 40 del siglo XX, en la que el zoológico era exhibido en una carpa parte, atravesada por el público en su camino hacia el circo.”⁴¹

También Alemania ha producido fastuosos espectáculos circenses, como lo fue el famoso Circo Hagenbeck, que se fundó en Hamburgo en 1887 y duró aproximadamente 70 años, finalizando en 1953 [; el comerciante de animales Carl Hagenbeck desarrolló la idea de exhibir a los animales]. Su circo fue el primero en ofrecer un mercado de actos con animales, es decir, preparaban números con animales, que vendían a otros espectáculos y circenses en el mundo, fortaleciendo con ello el prestigio que han tenido los alemanes como domadores de fieras salvajes. Los Atayde de México se abastecieron en algunas ocasiones de actos de los Hagenbeck.”⁴²

---

³⁹ *Ibidem*, pág. 67.

⁴⁰ *Ibidem*, cft. pág. 69.

⁴¹ *Ibidem*, 2004, pág. 69.

⁴² *Ibidem*, pág. 56

La presencia de los animales en el circo ha sido una de las características que han sobresalido en este espectáculo, que además de mostrar actos de adiestramiento que impresionaron por generaciones en todas partes del mundo, permitieron que muchas personas conocieran a animales exóticos y de diferentes regiones del mundo y que si no hubiera sido por el circo, nunca los hubieran logrado ver.

Los animales también formaban parte de los desfiles, otra de las grandes atracciones que el circo ofrecía cuando llegaba a un nuevo lugar, éstos eran una estrategia de publicidad con el objetivo de que los habitantes se enteraran de que había llegado el espectáculo y que vieran un poco de las maravillas que ofrecía. Los desfiles circenses guiaban el camino del pueblo hasta la entrada del circo, estaban formados por carrozas ornamentadas y jaulas con animales, también marchaban los elefantes y caballos con monturas decoradas, los acróbatas con vestuarios extravagantes y llenos de color y la banda de música quien animaba todo el convite.⁴³ Los desfiles se convirtieron en una tradición circense que perduro hasta el Siglo XX en algunas ciudades del mundo, cada convite era un espectáculo que dejaba la promesa que lo que se encontraría dentro de la carpa seria algo inimaginable.

Otra de las características del circo ha sido su itinerancia y la forma en como se ha dado el traslado del espectáculo que ha ido evolucionando a través de los años, “[a]ntes de 1872 todos los circos itinerantes del mundo se mudaban de pueblo en pueblo en caballos y carretas; por aquella época en Estados Unidos se le llamó ‘espectáculos de fango’, debido a las dificultades existentes para entrar y salir de los terrenos donde se trabajaba; por consecuencia, este medio de transporte limitaba forzosamente el tamaño de los espectáculos.”⁴⁴ Pero para finales del siglo XIX, la suerte del circo cambiaria con la llegada de los progresos de la revolución industrial, los espectáculos itinerantes se incrementarían gracias al uso del barco de vapor que permitía llegar al circo a países lejanos, pero principalmente y con mayor medida al ferrocarril que sería el medio de transporte del circo por excelencia por permitir cubrir las necesidades de este tipo de espectáculos con de

---

⁴³ *Ibidem*, cfr. pág. 77.

⁴⁴ *Ibidem*, pág. 79.

grandes cargas y constante movimiento;⁴⁵ más adelante otros medios de transporte se sumaron a la dinámica circense, pues las camionetas y remolques brindaron comodidad a los artistas que le permitía viajar por carretera y esto sucede hasta la actualidad.

- Expansión del Circo

El poder de la itinerancia del circo permitió también que se expandiera por varios países, encontrando en algunos que se adoptara y floreciera formando parte de su cultura.

Uno de los países donde las artes circenses han tenido un gran desarrollo fue Rusia, el circo llegó a este país muy temprano, “[e]s a Hughes, el antiguo colaborador de Astley, a quien se le atribuye haber fundado el circo en Rusia [en 1793]. (...) Posteriormente, el circo en Rusia sería desarrollado por un francés llamado Jacques Tourniaire (1772- 1829).”⁴⁶ Estos acontecimientos fueron el antecedente para lo que este país desarrollaría después, fue en 1837 cuando se formó la primera compañía rusa de circo por los hermanos Nikitin. Las artes circenses se destacaron al igual que todas las demás artes, la importancia que adquirieron llevó a Rusia a hacer una de las más importantes aportaciones al circo que “(...) sucede tras la revolución socialista de octubre, en 1917. Vladimir Ilich Lenin, al igual que los antiguos reyes, era un profundo admirador del arte circense y se tomaron los pasos necesarios para que el circo en Rusia pasara a manos del Estado. El circo estatal de Moscú propuso un cambio radical a la actividad circense en muchos sentidos. En el otoño de 1927 se anunció en Moscú la primera convocatoria de ingreso a la escuela circense; (...)”⁴⁷ esta acción marcaba un cambio en el panorama del mundo del circo que se conocía hasta ese momento, las artes circenses ya no eran exclusivas de la tradición familiar, ahora se abría la posibilidad de incursionar aunque los artistas no fueran de familias de circo. La escuela rusa de circo fue una gran plataforma para el desarrollo de los conocimientos de las artes circenses, “[l]os soviéticos elaboraron una *Teoría general del circo*, cuando esto sonaba un

---

⁴⁵ *Ibidem*, cfr. pág. 79.

⁴⁶ *Ibidem*, pág. 52.

⁴⁷ *Ibidem*, pág. 94.

concepto muy avanzado, esforzándose por dar al circo un tono no solamente recreativo, si no también de investigación. Así por ejemplo, Zinovii Gurievich, uno de los teóricos más prestigiados, dividió la actividad circense soviética en 8 especialidades básicas: acrobacia, gimnasia, malabarismo, equilibrio, atletismo, comicidad, domo de animales, magia y mnemotecnia (telepatía); partiendo de estas algunos actos combinan diversas especialidades para conformarse y producir la rica variedad artística que el circo presenta.”⁴⁸ De esta manera el Circo Ruso de Moscú fue un ejemplo para otros países que permitieron que el arte circense prosperara, como en Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumanía, Corea, Mongolia, Cuba, sin olvidar el también mundialmente famoso Circo Chino de Pekín, de la República Popular China, quienes abrieron escuelas circenses para la formación integral de los artistas, lo que significa una gran aportación al mundo circense.⁴⁹

Otro lugar importante donde se detonó el mundo circense con mucha fuerza fue en Estados Unidos, a este país llegó el circo en 1792, se abrieron los primeros en Filadelfia y Nueva York a cargo del inglés John Bill Ricketts bajo el nombre de Brdodway Circus que posteriormente fue modificado a New Olympic Circus. En 1870, empezó la edad de oro de los circos estadounidenses, manteniendo diez grandes espectáculos recorriendo el país en ferrocarril; ya para finales del siglo XIX existían más de cien circos.⁵⁰ La industria del circo estadounidense pasó por una situación muy particular, ya que hubo una práctica de uniones y desuniones de las empresas de circenses que empezó en 1840 y terminó en 1907 cuando la empresa Ringling Brothers compró la empresa Barnum & Bailey y posteriormente en 1929 logró el predominio al adquirir la American Circus Corporation. Esta dinámica no sucedió en los circos de Europa ni en América, pues cuando las familias crecían se separaban y formaban su propio circo, por lo que más de un circo lleva el apellido familiar, por ejemplo los Orfei o Togni en Europa y los Los Fuentes Gasca y los Atayde en nuestro país.⁵¹

---

⁴⁸ *Ibidem*, pág. 96

⁴⁹ *Ibidem*, cft. pág. 96.

⁵⁰ *Ibidem*, pág. Cfr. 63.

⁵¹ *Ibidem*, cfr. pág. 87.

A lo largo del siglo XIX y XX, hubo una expansión del circo hacia diferentes países: el circo británico se situó en el este de Asia y Sudáfrica; Australia vio prosperar el circo en Tasmania y Sídney a partir de 1878; también hubo crecimiento hacia Irán y Rumania por esta época; Japón y la India tradicionalmente han tenido malabaristas y acróbatas destacados, pero el espectáculo circense llegó con las familias europeas que llegaron a estos territorios a partir de la década de 1880, esta expansión también llegó a Turquía, África del norte, Etiopía y Egipto. La República Popular China a diferencia de los anteriores, fue productora de sus propias empresas, espectáculos y artistas circenses ya que el estado se sumó a desarrollar una escuela de circo. América Latina tuvo un florecimiento de empresas y artistas circenses gracias a las visitas frecuentes de espectáculos europeos y estadounidenses, las empresas más importantes están en Colombia, Chile, Perú, Argentina, Uruguay, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Brasil y México. También está el caso de Canadá y el Cirque du Soleil, esta compañía fundada por Guy Laliberté y promovida por el Ministerio de Cultura de Canadá maneja una nueva propuesta de espectáculo circense desde hace casi dos décadas y se ha convertido en un icono del nuevo circo alrededor del mundo, siendo una de las compañías exportadora de espectáculos más importantes en la actualidad.⁵²

2. El Circo Actual

2.1 La transformación de los valores en el circo.

Este apartado pretende explicar como ha sido la transformación de los valores del circo tradicional y del nuevo circo, tomando como guía la propuesta teórica de Ramón Fabelo sobre la pluridimensionalidad de los valores a la extensión al fenómeno circense.

Se parte de definir que el circo en general es una manifestación de las artes escénicas, caracterizado por ser un espectáculo multidisciplinario, en el cual convergen disciplinas como la acrobacia, el teatro, la danza y la música.

---

⁵² Ibídem, pág. Cfr. 62.

Las artes circenses tienen una historia que se remonta hasta las culturas antiguas, pues “[e]l circo es una especialización teatral derivada de los rituales, que puede rastrearse desde los tiempos más remotos en los cinco continentes.”⁵³ Por ejemplo, hay rastros de manifestaciones que ahora conocemos como las artes circenses –sin que aún se les catalogara de esta manera– en China, donde hay una historia del arte acrobático de más de 2.000 años, en Egipto, donde se encuentran dibujos de malabaristas y acróbatas, o en las cerámicas prehispánicas donde se representan figuras realizando actos contorsionistas, incluso en México y Guatemala actualmente continúan antiguos ritos que incluyen acrobacias como los Voladores, pero fue hasta el siglo XVI en Italia donde los artistas se unen, forman compañías profesionales y empiezan las grandes dinastías circenses.⁵⁴

A lo largo de la historia el circo ha tenido diversos cambios, tanto escénicos como en la esfera sociocultural, pues al estar inserto en la vida cultural de las diferentes regiones, es afectado por los intereses y modificaciones que se presentan en ellas, y así como todos los fenómenos artísticos, el circo es arrastrado por la dinámica social, cultural y política del momento, como señala Mukarovsky “(...) con cada cambio en el tiempo, en el espacio o en el medio social, varía la tradición artística actual, a través de cuyo prisma está percibida la obra (...)”.⁵⁵

No se puede hablar de una evolución del circo, porque un acto evolutivo implica un cambio de forma con resultado de un nuevo estado o aspecto, y en el circo no ha pasado eso –pues el circo tradicional sigue vigente hoy en día, aunque en menor medida–, pero sí se puede hablar del despliegue de una nueva rama del circo, que está orientada a mostrar características diferentes a las que se han venido viendo en la mayor parte de la existencia de lo circense.

---

⁵³ Seibel, Beatriz, El circo de ayer a hoy, El Camino hacia el Nuevo Circo, pág.4

⁵⁴ *Ibidem*, cfr. pág. 4

⁵⁵ Jan Mukarovsky, “Función, norma y valor estético como hechos sociales”, pág.81

El circo está ligado a factores artísticos, culturales, sociales y políticos, que se describirán a continuación, pero para poder entenderlos primero se expondrá de manera general las características de el circo tradicional y del nuevo circo.

El circo tradicional, es una compañía que se forma sobre los pilares de una tradición familiar, porque originalmente los conocimientos de las practicas circenses se transmitían de generación en generación, aunado a eso las personas que conformaban la compañía viajaban juntas, pues otra de las características principales del circo es que es un espectáculo itinerante, que va de ciudad en ciudad, en busca del público y de un lugar para instalarse, donde se arma una carpa y una pista donde se presenta. La bandera que alza el circo es la de la espectacularidad, busca asombrar al público, quiere sorprenderlo con cada uno de los actos que presenta en la pista, es por esto que muestra actos acrobáticos en los que pretende reflejar el riesgo y la dificultad, como por ejemplo acróbatas en trapecios voladores o atravesando la cuerda floja desde grandes alturas, dando demostraciones de forzudos, tragasables y lanzamiento de cuchillos, o algo más exótico como el espectáculo de “*freaks*” donde se presentan individuos con características físicas inusuales como mutaciones, enanismo, gigantismo, obesidad, hirsutismo, albinismo, androginia o siameses, también se presentan números con animales entrenados, como elefantes, osos y perros o domadores de leones y actos ecuestres, complementando las funciones con contorsionismo, tragafuegos, escapismo, hombres bala, magos y payasos. Es decir, los actos circenses pretenden asombrar al público con prácticas que para la mayoría de las personas son imposibles de realizar.

Estableciendo una visión general del circo tradicional, pasemos a la descripción de el “nuevo circo”. Como se mencionó anteriormente, se desplegó una nueva línea del circo que ofrece una propuesta escénica, en la cual, sin perder la esencia del espectáculo de lo extraordinario y de la búsqueda del asombro, presenta actos de un espectáculo extraordinario junto con una plasticidad, es decir, hay una estetización del espectáculo circense, cumpliendo así una función estética, pues según Mukarovsky cualquier “(...) objeto y cualquier acción (sea un proceso natural o una actividad humana) puede llegar a

ser portador de la función estética (...)”⁵⁶ porque la función estética ocupa un campo de acción mucho más amplio que el arte mismo, ya que “(...) no existen ni objetos ni procesos que, por su esencia y su estructura, y sin que se tenga en cuenta el tiempo, el lugar y el criterio con que se les valore, no sean portadores de la función estética, ni tampoco otros que tengan que estar, en vista de su estructura real, eliminados de su alcance.”⁵⁷ Esta función se da en circunstancias y en un contexto determinado, no es una propiedad real de los objetos, sino que esta función se les es atribuida, siempre y cuando el objeto tenga una propiedad en el mismo que lo permita.

Esta nueva propuesta si bien se sigue centrando en la hazaña humana, que es la base de las artes circenses,⁵⁸ enfatiza aspectos como la escenografía, la iluminación, el vestuario, el maquillaje y accesorios que ayudan a desarrollar el acto, a esto se le agrega el anclaje del teatro y la danza como principales motores junto con la música, llegando incluso a musicalizar en vivo o creando música original para la puesta en escena. Se han dejado de lado las pretensiones de mostrar un espectáculo de freaks o de enfatizar el riesgo y la dificultad de los actos, y se ha exaltado la maravilla de la destreza humana, con espectáculos acrobáticos que parece que sus ejecuciones no cuestan trabajo, que llegan a asombrar ya no por el riesgo, sino por la belleza de la ejecución, por la coreografía, por la habilidad del cuerpo humano que se ve reflejada en la acrobacia, en el malabar o en el *clown*. En cuanto a la teatralidad, algunos espectáculos optan por incluir una temática o implementan una historia que se va contando con los diferentes números, donde los artistas adoptan personajes y una trama. En las posibilidades de este nuevo circo, se les abre las puertas a la inclusión de nuevas disciplinas como el performance, la instalación artística y las artes visuales, que enriquecen esta nueva propuesta. El circo actualmente no necesita obligatoriamente estar en el espacio de la carpa, ahora también ocupa espacios escénicos como los teatros, auditorios o foros culturales, estos lugares han albergado a las artes circenses dándoles la posibilidad de un tipo de proyección diferente. Por ultimo, es

---

⁵⁶ *Ibidem*, pág. 47

⁵⁷ *Ibidem*, pág. 47.

⁵⁸ Scher, Edith “El circo es la hazaña humana”, *El camino hacia el nuevo circo*, Cfr. pág.30

imprescindible mencionar que los actos del nuevo circo no ocupan animales y están centrados únicamente en las habilidades humanas y la introducción de elementos plásticos.

Cabe destacar que la descripción y los valores de los circos que se han planteado son de acuerdo con sus generalidades, pues no hay que dejar de tomar en cuenta que cada compañía, cada región y cada país tiene sus particularidades.

Entendiendo estas características del fenómeno circense, se puede señalar el cambio de valores que ha sufrido el circo a lo largo de su desarrollo. Para ello usaremos la propuesta teórica que plantea José Ramón Fabelo, que nos servirá de guía para plantear estos cambios que han tenido los valores que transitan en el fenómeno del circo.

Este fenómeno proyecta la dimensión individual, social e institucional de los valores, y es “[e]l propio ser humano [quien] ha de tomar parte en la creación de esos valores[,]”⁵⁹ la importancia de ellos radica en el vínculo que tiene con la vida humana.

Fabelo propone una teoría integradora de los valores y supera los extremos de las concepciones axiológicas clásicas del naturalismo, objetivismo, subjetivismo y sociologismo; él propone un enfoque multidimensional que entiende a los valores como un fenómeno complejo que se manifiesta de diferentes formas, los categoriza y muestra la conexión que hay entre ellos. Su propuesta reconoce la existencia de tres dimensiones en las que expone las manifestaciones particulares de los valores.⁶⁰

La primera dimensión es el “sistema objetivo de valores”, lo social:

“(…) [En este plano se entienden] los valores como parte constitutiva de la propia realidad social, como una relación de significación entre los distintos procesos o acontecimientos de la vida social y las necesidades e intereses de la sociedad en su conjunto. Digámoslo en otras palabras: cada objeto, fenómeno, suceso, tendencia, conducta, idea o concepción, cada

---

⁵⁹ Fabelo Corzo, José Ramón, “Sobre la naturaleza de los valores humanos”, pág.32

⁶⁰ *Ibidem*, Cfr. pág. 54

resultado de la actividad humana, desempeña una determinada función en la sociedad, adquiere una u otra significación social, favorece u obstaculiza el desarrollo progresivo de la sociedad (...)”.⁶¹

El papel que juega nuestro tema de análisis en el plano de lo sociocultural, es que ha habido una integración del circo en diferentes espacios escénicos, pues el espectáculo que antes era casi exclusivo de una carpa itinerante ahora es presentado en teatros, auditorios, foros y recintos que originalmente eran para el teatro y la danza. Esto es porque el sistema objetivo de valores es mutable, dinámico y atiende las condiciones histórico-concretas, es decir, es posible que lo que es valioso actualmente, antes no lo haya sido, o viceversa, pues es cambiante la relación funcional del objeto con el ser humano.⁶²

Asimismo, esta situación de la inclusión del circo en diferentes espacios, trae consigo la apertura a un nuevo público, éste es un factor determinante, porque hay espectáculos enfocados a diferentes mercados que abarcan la diversidad de edad y de precios, pues no perdamos de vista que el circo es un negocio, sin embargo, no se paga por ver lo mismo en un espectáculo de circo tradicional que en un espectáculo del nuevo circo, tiene que ver con cuestiones como el establecimiento, los artistas, la calidad del espectáculo, la compañía e incluso la región en donde se presente. Más allá de las cuestiones económicas, también se pone en juego la temática del espectáculo, pues hay puestas en escena que son exclusivas para adultos y otras completamente familiares.

La segunda dimensión es el “sistema subjetivo de valores”, lo individual:

“(…) [Este plano] se refiere a la forma en que esa significación social, que constituye el valor objetivo, es reflejada en la conciencia individual o colectiva. En dependencia de los gustos, aspiraciones, deseos, necesidades, intereses e ideales, cada sujeto social valora la realidad de un modo específico. Como resultado de este proceso de valoración, conforma su

---

⁶¹ Ibídem, pág. 54

⁶² Ibídem, Cfr. pág. 55

propio sistema subjetivo de valores (...) y a través de cuyo prisma el sujeto valora cualquier objeto o fenómeno nuevo.”⁶³

En el plano de lo individual anclamos la creatividad de los artistas circenses y la forma en que se apropian de las nuevas tendencias que surgen de cada disciplina. Si el circo tradicional era más rígido en sus actos, pues las disciplinas eran aprendidas entre los miembros del mismo grupo, el nuevo circo permite la apertura a nuevas posibilidades de existir de cada espectáculo, pues los artistas experimentan con los nuevos conocimientos que van teniendo, producto del intercambio cultural que permiten los nuevos medios de comunicación, que propician que ante un mismo fenómeno los distintos sujetos adopten perspectivas distintas de acuerdo a los intereses individuales para desarrollar sus actos, “[e]s que al ocupar los sujetos diferentes posiciones en el sistema de relaciones humanas, los objetos guardan distintos vínculos con cada uno de ellos (...) [, porque en] el proceso de conscientización de los intereses median las influencias educativas y culturales y las normas y principios que prevalecen en la sociedad. Factores como la escuela, los medios de comunicación, las tradiciones e incluso ciertos prejuicios prevalecientes en determinado marco social, condicionan los intereses y aspiraciones que los individuos hacen suyos.”⁶⁴ Es de esta manera como el grado de correspondencia que tienen los artistas circenses ante su disciplina y la nueva información que adquieren de ella, es diferente en cada uno de ellos.

Por último, la tercera dimensión es el “sistema de los valores instituidos y oficialmente reconocidos”, las instituciones: este plano plantea que “[p]or lo general, ciertos individuos o grupos que ostentan el poder son los que imponen este sistema al resto del universo social de que se trate, mediante la conversión de su escala de valores en oficial.”⁶⁵

En este plano se inserta una problemática que ha sacudido al mundo del circo y en años recientes en México, se trata de la iniciativa de “El circo sin animales” que propone un

---

⁶³ *Ibidem*, pág. 55

⁶⁴ *Ibidem*, pág. 56

⁶⁵ *Ibidem*, pág. 57

partido político – el Partido Verde Ecologista de México– con el objetivo de prohibir los actos circenses que involucren a los animales, a favor del trato digno y respetuoso de éstos. Esta iniciativa ha obligado a los circos a deshacerse de sus animales, a cambiar los actos de su espectáculo o a desaparecer.

En este caso es el Estado-nación el sistema institucionalizado de valores, que bajo la ideología oficial decreta normas jurídicas para realizar esta iniciativa. Sin embargo la Asociación Mexicana de Empresarios de Circo y grupos de artistas se opusieron a esta iniciativa, señalando que los circos mexicanos cuentan con políticas de seguridad en pro de sus animales, aunque existen excepciones que no cumplen la regla, además de señalar el desvanecimiento de una tradición de la cultura popular. “Por supuesto, el sistema oficial de valores siempre se presenta a sí mismo como universalmente valioso, es decir, como bien común o bien general. Pero no siempre, ni mucho menos, lo es en realidad.”⁶⁶ Este es un ejemplo de como el grado de correspondencia de los valores instituidos con el sistema objetivo de valores se encuentra en conflicto, por un lado se encuentra el quiebre de los circos tradicionales y por otro la problemática sobre el destino de los animales que vivían en el circo, pues la iniciativa no se hizo cargo de encontrar una solución para su resguardo.

Como se puede observar estas tres dimensiones de los valores mantienen una interacción entre ellas, los valores objetivos, surgen como resultado de la subjetividad humana, y los valores subjetivos reciben con la praxis la influencia de la objetividad social y por medio de la educación los valores instituidos.⁶⁷

Se ha puesto a discusión cómo a cambiado el circo de acuerdo con los valores que lo rigen en diferentes etapas históricas y aunque estas alteraciones no han sido ejecutadas paulatinamente y ha habido resistencia al cambio, está claro que “[e]l criterio valorativo es verdadero siempre y cuando tenga a su favor el consenso de la mayoría.”⁶⁸ Las razones de este proceso de valoración son sociales: la relación libre entre el artista y el consumidor por

---

⁶⁶ *Ibíd.*,pág. 57

⁶⁷ *Ibíd.*,Cfr. pág. 58

⁶⁸ *Ibíd.*,pág. 33

un lado, y la relación entre el arte y la sociedad por otro. Bajo estas circunstancias, la sociedad crea instituciones y órganos mediante los cuales influyen sobre el valor estético, regulando la valoración de las obras de arte.⁶⁹

El circo es un fenómeno inserto en la vida social y cultural de la sociedades desde un plano tradicional, que se reconocía como parte de la cultura popular, enfocado al entretenimiento del pueblo y presentado como un espacio de distracción. Sin embargo a través del tiempo este espectáculo se ha ido empapando de otras practicas artísticas, como la danza, el teatro o el performance y éstas se han ido interesando por las artes circenses, creando así una integración de las disciplinas llevando a las artes circenses por otro camino.

Las diferentes tendencias de las artes circenses con los valores que se ponen en juego actualmente nos llevan a pensar en una definición de circo que se ajuste a la realidad actual, pues al parecer las definiciones tradicionales no parecen ser suficientes para definir este fenómeno y no abarcan la totalidad de su manifestación.

Actualmente hay un interés por rescatar esta practica artística que acompaña a la humanidad desde las culturas más antiguas, el circo es parte de la tradición cultural y aunque venga una nueva ola de propuestas creativas, valores y nuevas tendencias, es un espectáculo entrañable, al que su nuevos valores están abriendo puertas para insertarlo en la esfera del arte como parte de las nuevas practicas artísticas emergentes.

2.2 El contexto del circo en la actualidad

El circo es un espectáculo de las artes escénicas que ha tenido una serie de transformaciones a lo largo de su historia, y en la actualidad ha desplegado una nueva línea con una nueva propuesta escénica que está integrada por la hibridación de las artes circenses con el teatro y la danza, principalmente.

---

⁶⁹ Jan Mukarovsky, “Función, norma y valor estético como hechos sociales”, Cfr. pág. 83

Esta nueva etapa que vive el circo, también está marcada por el contexto social, cultural y económico de la actualidad, pues las practicas culturales y artísticas además de responder y dar testimonio a la realidad en la que se manifiestan, también se ven abrigadas por el contexto pues están insertas en las condiciones sociales y políticas de un sistema.

A finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX una serie de transformaciones y rupturas se dejaron ver en la configuración del mundo, la revolución industrial y el acceso y propagación de los medios de comunicación habían facilitado al público como consumidores de imágenes y como productores de éstas; a partir de esta realidad se vienen las transformaciones que afectan directamente al campo de las practicas culturales en este contexto de la globalización contemporánea y la producción económica capitalista.

1. ¿Quién legitima el circo hoy?

El circo ha entrado en una red cultural que empieza por la inclusión de los espectáculos circenses en espacios de legitimación del arte como los teatros, foros y centros culturales. También el nuevo circo se legitima por la entrada a las instituciones académicas, siendo parte de la formación en artes escénicas, además existen actualmente carreras y diplomados enfocados únicamente en las artes circenses. Otro modo de legitimación se ha dado gracias a los medios de comunicación, quienes distribuyen los espectáculos circenses a través de programas de televisión, videos, películas y publicidad.

2. Transformación del público y transformación de la obra.

En los últimos años se ha podido observar el cambio en el pensamiento de la sociedad respecto al espectáculo circense, por un lado ha sido gracias a las prácticas artísticas como el teatro-danza, la instalación, el performances, que han impulsado a la apertura del público a recibir y conocer la propuesta del nuevo circo, dejando de lado su idea del circo que se enfoca al circo tradicional. Y por otro lado, los medios han facilitado que las personas se familiaricen con esta nueva tendencia que propone el circo y abre la posibilidad de que se conviertan en nuevo público.

Sobre la transformación de la obra vamos a mencionar dos cosas: 1) el cambio de plataformas para ver los espectáculos circenses, este es un punto importante pues el circo ya no está necesariamente ubicado en una carpa, ahora podemos acercarnos a este fenómeno a través de los teatros, centros culturales o festivales, pero también podemos acercarnos a él mediante otro lugar: los dispositivos digitales, la fotografía y el video sirven de plataforma para ver un espectáculo circense, sin embargo habrá que preguntarnos si es válido decir que vimos una función de circo si la vimos en un video y no en tiempo real. Y por otra parte, 2) hay una ruptura estética entre las manifestaciones de las artes circenses que se pueden observar en las nuevas tendencias del performance circense, en el nuevo circo se busca por un lado la espectacularización de las habilidades o hazañas de los artistas y por otra parte hay una línea que busca demostración de la proeza en un tono minimalista, sin accesorios, solamente el artista mostrando sus habilidades.

3. Disolución de fronteras

Brea dice que hay una ampliación del campo de las artes “(...) exigida por la propia extensión de la forma de hacer del trabajo artístico y su desbordamiento de cualquier horizonte formal o material. Ni los soportes, ni los lenguajes, ni las maneras de hacer de los artistas han tolerado delimitación o clausura alguna (...), [e]l desbordamiento de límites y fronteras y la hibridación entre prácticas diversas es un hecho (...)”⁷⁰ De acuerdo con esto podemos ver como se mezcla el circo con diversas prácticas artísticas.

Se puede observar desde un plano tradicional, que el circo se reconocía como parte de la cultura popular, enfocado al entretenimiento, sin embargo a través del tiempo este espectáculo se ha ido empapando de otras prácticas artísticas, como la danza, el teatro o el performance y éstas se han ido interesando por las artes circenses, creando así una integración de las disciplinas llevando a las artes circenses por otro camino y acercándolas a experimentar con nuevas prácticas como las artes visuales e instalaciones.

4. El circo y los mass media

---

⁷⁰ Brea, José Luis, *Estética, Historia del Arte, Estudios Visuales*. Pág, 11

El cambio de plataformas para ver los espectáculos circenses, es un punto clave pues además de que el circo ya no está necesariamente ubicado en una carpa y ahora se pueda acceder a este fenómeno a través de diferentes foros, también podemos acercarnos a él mediante otro lugar: los dispositivos digitales, la fotografía y el video, que actualmente sirven de plataforma para ver un espectáculo circense.

Estos dispositivos tecnológicos, como la fotografía y el video, se han integrado a la dinámica de los espectáculos circenses, ampliando las posibilidades de difusión, y no solo en cuanto al ámbito de propaganda, sino llevando un espectáculo completo a cualquier parte del mundo.

La relación del circo y los mass media, nos permiten una comparación que tiene que ver con la itinerancia característica del circo; antes el circo era itinerante en su formato de carpa, ahora el circo se vuelve itinerante a través de los medios, que permiten llevar el espectáculo de un lado a otro. Los formatos digitales abren la posibilidad de movilidad del espectáculo, desde un intercambio mano a mano, de ciudad en ciudad, hasta llegar a un intercambio global. El texto *Critical Art Ensemble*, justamente hace mención del cambio dramático que tienen las reglas culturales con la efervescencia de los medios masivos de comunicación, esta “(...) revolución en la tecnología provocada por el rápido desarrollo de la computadora y el video ha creado una nueva geografía de las relaciones de poder en el primer mundo (...): la gente se reduce a los datos, la vigilancia se produce en una escala global, las mentes se mezclan a la realidad de la pantalla, (...)”⁷¹, esta nueva geografía virtual y las prácticas culturales deben encontrar actualmente su afirmación en los espacios electrónicos.

Entre los diferentes videos de artes circenses que circulan en los medios digitales, encontramos dos tipos, por un lado están los videos que tienen que ver con la documentación del espectáculo, que de alguna manera podrían catalogarse en el ámbito del “registro” del *show*, es decir, dentro del video documental, en este caso la tecnología cumple una función de replicador y testigo, y por otra parte encontramos los videos del

---

⁷¹ Critical Art Ensemble, *The electronic disturbance*, Pág. 3.

espectáculo circense que tienen una pre- producción en cuanto al modo de grabarlos y al modo del espectáculo, es decir, hay espectáculos que están hechos para ser grabados; su coreografía, números acrobáticos, musicalización, escenografía, todo está montado para la cámara, y hay una producción diseñada para grabarlos, con cámaras haciendo tomas aéreas o bajo el agua, por ejemplo; además de contar con una post producción que se encarga de editar la grabación para presentarla como una “película”. Un ejemplo de esto es la película “Mundos Lejanos”, lanzada por la empresa *Cirque du Soleil*, en este film se puede ver como el diseño de las acrobacias y el espectáculo en general esta coordinado con la producción audiovisual. Y es justamente este tipo de videos los que abren las puertas al circo, al fenómeno de la mercantilización masiva.

5. Mercantilización

Respecto a este fenómeno de la mercantilización, Brea señala que hay una “colisión funcional” que ocurre entre la economía y la cultura, y “(...) ocurre por culminación cumplida de un doble movimiento recíproco: el que trae la cultura hacia la economía, a partir del creciente desarrollo de una industria cultural que viene poco a poco convirtiéndose en uno de los más poderosos sectores de crecimiento en las economías actuales, y el que en la dirección contraria aproxima la economía hacia la cultura, haciendo que ella se arrogue los caracteres tradicionalmente asignados únicamente a las prácticas culturales (...)”.⁷² El encuentro que hay entre la economía y la cultura a partir de los cambios que empezaron en el Siglo XX ha dado frutos en la escena de las artes circenses, porque ha servido para una mayor exposición del mundo del nuevo circo, que siempre ha estado rezagado de las dinámicas culturales porque sigue cargando con el estereotipo del circo tradicional – el circo del pueblo– y es por eso que muchas veces las artes circenses no son tomadas con seriedad como parte de las artes escénicas.

Es de esta manera que el circo actual forma parte de los circuitos del mercado, si bien la naturaleza del circo es la venta de un espectáculo, actualmente se ha insertado en los grandes circuitos gracias a la elaboración de grandes producciones, espectáculos de calidad técnica, innovación en los performances, la inserción de registro-documentación visual,

---

⁷² Brea, José Luis, *El tercer umbral*. Pág. 13

incorporándose en los medios de comunicación y planteando estrategias de publicidad. Sobre este último punto Brea dice que hay una “(...) vinculación que los procesos de mecanización contemporánea establecen con el registro mediático de lo visual, por la vía principal de la publicidad. Es precisamente gracias a esa potentísima asociación de economía e imagen técnica que en nuestra época estamos viendo aumentar desorbitadamente lo que ha sido llamado “el poder de las marcas”: un poder en última instancia simbólico del que se ha cargado el propio registro de la economía.”⁷³ Y un ejemplo claro del poder de las marcas es el *Cirque du Soleil*, quien se ha posicionado alrededor del mundo como el representante más importante de el nuevo circo.

El circo ha existido desde siempre como una industria del entretenimiento que es comercializada, sin embargo la digitalización de los espectáculos circenses ha servido como una extensión de la mercantilización, incorporándolo a la dinámica capitalista de producción. Tomando en cuenta lo anterior, se puede reflexionar sobre cuál es el impacto de la digitalización en la industria del circo, pues cada vez que se mercantiliza algo, esta producción de nuevas mercancías se convierten en las lapidas de las relaciones sociales, es decir, las nuevas plataformas digitales en las que se puede ver el espectáculo circense, dejan atrás la dinámica de la convivencia familiar para ir al circo, la interacción de los artistas con el público y de la experiencia en vivo. Esta etapa virtual a la que se enfrenta el espectáculo circense, trae consigo una creación de redes favorable, pues disuelve fronteras para las artes circense, sin embargo, habrá que preguntarnos si es válido decir que vimos una función de circo si la vimos en un video y no en tiempo real, ya que como mencionamos anteriormente, la esencia del circo es la experiencia.

Se puede observar como los videos y fotografías que se hacen de los espectáculos circenses sirven como una extensión de las puestas en escena, esta digitalización y los dispositivos electrónicos permiten la movilidad del espectáculo, la itinerancia del circo ya no es geográfica, sino virtual.

CAPÍTULO 2: EL NUEVO CIRCO, UN ESPECTACULO MULTIDISCIPLINARIO.

---

⁷³ Brea, José Luis, *El tercer umbral*. Pág. 14.

2.1 Categorías del Circo

Aunque el circo tiene sus orígenes en los rituales de las culturas antiguas y posteriormente se empezó a desarrollar como espectáculo en los anfiteatros Romanos, es hasta el siglo XVIII cuando se formaliza como el circo que conocemos hoy, fue con la llegada del espectáculo ecuestre de Philip Astley en 1768 que se presentaba con el nombre Astley's Royal Amphitheatre Of Arts, que se fundó el "circo moderno".⁷⁴ A partir de ese momento el circo empieza a florecer con los años, sus espectáculos se vuelven más grandes, se empieza a expandir a diferentes partes del mundo, los actos que presenta cada vez son más asombrosos, y la propuesta escénica va cambiando, va adaptándose a los contextos, a las culturas, a las realidades que se va enfrentando.

Estas diversas formas de transformación a las que se enfrenta el circo, vienen acompañadas de títulos que se le adjudican para diferenciar las distintas etapas que se pueden observar en la historia del circo, y no solo son etapas de carácter histórico, también son las múltiples propuestas estéticas que han surgido. Cada que las artes escénicas se reinventan, es imprescindible reconstruir y diversificar los enfoques con las que se abordan, durante este proceso ha sido complicado definir las actuaciones expresivas en las artes escénicas porque en las últimas décadas las diferentes disciplinas como el teatro, la danza y las circenses han disuelto sus fronteras a favor de su interacción, lo que resulta en una necesidad de reformar la mirada con la que se estudian las prácticas escénicas en la actualidad.⁷⁵

Este contexto conduce a la necesidad de esclarecer cuáles son las formas que se han planteado para nombrar las diferentes etapas y líneas estéticas que ha enfrentado el fenómeno circense y con ello hacer una propuesta de las categorías del circo, con la finalidad de acercarnos al fenómeno de una forma más precisa y clara para lograr su entendimiento.

---

⁷⁴ Revuelto Cárdenas, Julio, La Fabulosa historia del circo en México, cfr. pág. 50

⁷⁵ Prieto Stanbaugh, Antonio, Lucha libre. Actuaciones de teatralidad y performance, *Actualidad de las artes escénicas. Perspectiva latinoamericana*, cfr. pp. 116-143.

Las dos categorías que se van a plantear son el *circo tradicional* y el *circo contemporáneo*, y a continuación se vana desglosar los elementos que las definen.

a) El circo tradicional:

- Ubicándolo en una línea del tiempo, el circo tradicional empieza a desarrollarse con el circo moderno de Philip Astley en 1768.
- El formato por excelencia en el que se presenta este espectáculo circense es la pista y la carpa. Sin embargo en algunos países europeos como en Francia, se abrieron establecimientos fijos en los que se presentaba el circo.
- El componente que le da gran poder al circo es: la carpa; esta estructura además de ser el elemento que llama las miradas del público al ser levantada al llegar a una ciudad, se ha convertido en un símbolo del circo, la forma triangular, las rayas y los colores, siguen siendo en la actualidad factores que se usan para identificar al circo en cualquiera de sus formatos.
- La característica que define al circo tradicional es que es un **circo familiar**: la tradición familiar es la base del circo tradicional, la familia de circo “[e]s una familia que tiene una especialización, en general, en una técnica. Esa familias tiene integradas, a su vez, otras técnicas subsidiarias y arman un espectáculo.”⁷⁶
- Uno de los elementos que destaca en su propuesta escénica es el uso de animales amaestrados en sus actos.
- En el circo tradicional domina el dinamismo de los actos: cada acto tiene una duración aproximadamente de 5 minutos, la función está armada al estilo de la variedad donde se presenta una secuencia números artísticos con una entrada y un cierre, es decir, los actos no se vinculan entre sí por algún tipo de trama teatral, únicamente están ligados por un presentador.⁷⁷
- Dentro de la concepción del circo tradicional se desarrolló un formato de espectáculo al que se le ha denominado “circo comercial”, y dejando de lado la obviedad de que el circo en general es un espectáculo comercial al ser un negocio, se denominará en esta investigación “**circo tradicional comercial**” al espectáculo

---

⁷⁶ Pacheco, pág. 25.

⁷⁷ Peláez, Andrea, Entrevista 1: El circo en México, ver en anexos.

circense que tiene todas las características del circo tradicional y además suma la imagen de artistas o personajes populares del momento de la televisión y el cine, y se oferta por ejemplo un circo con “Spider man” o con “Frozen”; este tipo de espectáculos están más enfocados a un objetivo comercial, que al desarrollo de las practicas artísticas.

EJEMPLOS:

- Circo Roncalli (Alemania)
- Circo Ringling Brothers and Barnum & Bailey (Estados Unidos)
- Circo Atayde Hermanos (México)

b) El circo contemporáneo

- El acontecimiento que inaugura la concepción del circo contemporáneo es la creación de escuelas de artes circenses: en 1927 el circo estatal de Moscú anuncio la apertura de la escuela de artes circenses⁷⁸, esto significo una reestructuración en la concepción del circo, pues esta plataforma permitiría formar a artistas circenses sin la necesidad de pertenecer a una familia de circo. Paulatinamente se fueron abriendo escuelas de circo en diferentes partes del mundo y fue entonces que el conocimiento del circo a una nueva oleada de artistas que dieron origen a lo que se le llama circo contemporáneo.
- Le llamamos circo contemporáneo al circo que ha comenzado a hacer gente que no pertenece a familias de circo, y que se han formado en escuelas de circo o en diversos centros de enseñanza que además de artes circenses en esas escuelas se tomaban clases de teatro, danza, música, etc.; es por esto que los espectáculos comenzaron a variar en su forma ya que se incluían otras disciplinas o técnicas que tienen que ver con las artes escénicas y las artes contemporáneas. El circo contemporáneo tiene múltiples formas, pueden ser desde espectáculos de circo-teatro, conciertos de música clásica con circo, instalaciones, de calle, etc., lo que se

---

⁷⁸ Revollo Cárdenas, Julio, La Fabulosa historia del circo en México, cfr. pág.94

puedas imaginar cabe dentro del circo contemporáneo siempre y cuando exista alguna técnica del circo que este en juego con alguna otra disciplina.⁷⁹

- Fue en la década del los 80' cuando hay una reconfiguración determinante en las técnicas del circo y una integración de las artes circenses con otras practicas artísticas, sobre todo con el teatro y la danza.
- El elemento principal que destaca el circo contemporáneo es la hazaña humana, la destreza y habilidad de los artistas, desplazando los actos con animales.
- Las características de la propuesta estética del circo contemporáneo le abren la posibilidad de presentarse en diferentes recintos, como los teatros, foros culturales, festivales o la calle.
- La propuesta estética del circo contemporáneo es un espectáculo multidisciplinar, esta vinculado con el teatro, la danza, las artes visuales, las artes plásticas y las artes digitales.
- La tendencia más fuerte del circo contemporáneo es construir un **“circo teatralizado”**:⁸⁰ este tipo de espectáculo esta construido siguiendo las bases de una obra de teatro, en la que existe un argumento, es decir, que cuenta una historia, hay un énfasis en la producción, en escenografía, producción de vestuario, maquillaje, caracterización, iluminación, ambientación, música y voz. Un ejemplo del circo teatralizado es el Cirque du Soleil, este circo fundado en Montreal, ha expandido su formato alrededor del mundo, hace uso de la tecnología y la puesta en escena en la que incluye, actores, bailarines, cantantes, músicos y las figuras principales son los artistas circenses.
- Un formato de espectáculo que el circo contemporáneo utiliza es la **“varieté”**: Este es otro tipo de producciones en las que se presentan los actos circenses consecutivamente, al estilo del circo tradicional, puede tener una gran producción en la puesta en escena o no, el énfasis se dirige a la ejecución de los actos circenses.
- Junto con el formato de la varieté, se ha popularizado la realización de la **“varieté temática”**:⁸¹ en este caso se ofrece un espectáculo como la varieté, pero se le suma

---

⁷⁹ Peláez, Andrea, Entrevista 1: El circo en México, ver en anexos.

⁸⁰ Yezbeck, Entrevista 5: El circo en México, ver en anexos.

⁸¹ Reza, Santiago, Entrevista 2: El circo en México, ver en anexos.

un tema sobre el cual va a girar la puesta en escena, sin realizar algo muy complejo como el circo teatral, por ejemplo, se elige el tema de los cuatro elementos naturales, entonces el vestuario, el maquillaje, la música y la escenografía va a adoptar características que los representen.

- Dentro de las practicas del circo contemporáneo existe el **“circo unipersonal”**:⁸² se refiere a una presentación hecha por una sola persona, el artista se presenta en el escenario para enunciar un discurso que generalmente no es verbal, sino que buscan la expresión a través del movimiento corporal junto con sus aparatos para las acrobacias u objetos para los malabares y manipulación, entonces podemos ver propuestas en un tono más minimalistas, donde no hay escenografía, ni vestuario específico, ni maquillaje, sino solo esta el artista en el escenario desnudándose frente al público para expresar lo que necesita y lo que quiere con su técnica circense; este tipo de actos tiene que ver con una motivación personal, artística, genuina en ese sentido de expresar y llegar a un público.
- Existe un creciente desarrollo del circo como negocio, por una parte se abren empresas privadas que ofrecen espectáculos circenses generalmente en el formato de “varieté”, estos espectáculos se realizan para una empresa o evento privado y a partir del concepto que requiere la empresa se construye la función. Por otra parte hay un tipo de circo que está implementando estrategias para vender algo más que el espectáculo en vivo, muchas veces los espectáculos que tienen una gran producción están destinados a recuperar y ganar a partir de esa producción, ellos venden mercancía como dvd, discos de musica y todo tipo de suvenir del espectáculo.

Ejemplos:

- Circo Finzi Pasca
- Circo Eloize
- Cirque du Soleil
- Seven Fingers
- Circo Cavalia

---

⁸² Peláez, Andrea, Entrevista 1: El circo en México, ver en anexos.

- Circo de Mente (México)

En esta investigación se propone pensar de manera delimitada en los rótulos de “circo tradicional”, “circo contemporáneo”, “circo teatralizado”, “varieté” y “varieté temática”, sin la intención de que resulte un ejercicio reduccionista que conlleve toda acción de nominación, pues el fenómeno circense ofrece muchas posibilidades de existir por la diversidad estética en su configuración y constante experimentación e investigación creativa, sin embargo se propone esta clasificación para responder a una necesidad de conocimiento y comprensión del fenómeno circense con el objetivo de acercarnos con mayor claridad a esta práctica que forma parte de las artes escénicas.

Esta clasificación explica cuales son los alcances que tiene el circo en la configuración del mundo actual a través de sus diferentes líneas de acción.

2.2 El Circo Contemporáneo: un espectáculo multidisciplinario

El circo, como todas las artes escénicas, han evolucionado a lo largo de su historia, reaccionando a las diferentes épocas y realidades a las que se ha enfrentado, una de ellas ha sido la integración entre las artes circenses y otras artes escénicas y disciplinas artísticas, esta integración se da porque desde hace algunas décadas las artes han disuelto sus rigurosos límites en busca de una convivencia interdisciplinar con el objetivo de trabajar con otro tipo de elementos que les permitan la experimentación y exploración con otras disciplinas a favor de nuevas propuestas escénicas, pues la naturaleza de las artes es estar en constante cambio, no solo buscar la perfección sino también la innovación, el artista se encuentra en una eterna caza de ideas, estimulando su creatividad para satisfacer su sed de expresión y comunicación.

El circo ha desarrollado durante toda su historia diversas disciplinas que tienen que ver con la destreza, el uso de aparatos para las acrobacias, la manipulación de objetos, la interacción con animales amaestrados, etc., las actividades que pueden desempeñarse en el circo siguen aumentando, porque son disciplinas que se encuentra en constante

experimentación, el circo se ha caracterizado por ser un espectáculo que propone algo diferente para mantener el asombro que caracteriza a un espectáculo circense.

La propuesta escénica que ofrece el circo en esta época está fuertemente enraizada con otras artes escénicas: el teatro y la danza, que si bien éstas han estado cercanas al circo desde muchos años atrás, es ahora cuando existe una hibridación importante entre las artes circenses y estas dos disciplinas escénicas.

Lo que se puede ver en la propuesta estética del circo contemporáneo es un espectáculo con argumento, es decir, que cuenta una historia a lo largo de la presentación de los actos, los artistas adoptan personajes y todo es acompañado de escenografía, ambientación y elementos audiovisuales que fortalecen la puesta en escena, también podemos encontrar espectáculos que se construyen basándose en una temática, donde el vestuario, el maquillaje al mismo tiempo que la escenografía sirve para identificar el tema del espectáculo, sin embargo esto no es una regla, no todos los espectáculos ofrecen lo mismo, pero si hay una fuerte tendencia en esta línea de circo teatralizado. La investigadora teatral Beatriz Seibel al respecto cuenta que “[d]esde fines del siglo XIX, el circo es valorado especialmente por las vanguardias que rechazan el modelo romántico, realista y naturalista, y utilizan formas populares para renovar la escena. Numerosos artistas, de Meyerhold a Brecht, de Eisenstein a Copeau, convocan conjuntamente a las formas llamadas menores como el circo, y a los modelos de teatro oriental. Eisenstein, apasionado por el circo, lo iguala al kabuki, ambos diferentes del teatro occidental, porque el sonido, el movimiento, el espacio, la voz, son tratados como elementos de la misma significación y jerarquía. El circo influencia la concepción global de los espectáculos teatrales, con la estructura en montaje libre de fragmentos.”⁸³

Por otra parte también hay espectáculos de circo contemporáneo que están más vinculados con la danza contemporánea, en los que las artes circenses y la danza conviven creando un espectáculo híbrido, donde la expresión corporal y la hazaña humana no han dejado de ser la parte fundamental del circo. Es decir, la propuesta del circo contemporáneo plantea una nueva forma de hacer circo “[s]in carromatos, sin animales, más ligado a la

---

⁸³ Seibel, Beatriz, El circo de ayer a hoy, pág. 6

danza que al *music hall*, el (...) “nuevo circo”, [abre] un espacio con un hermoso espectáculo, (...) en el que no se [ve] únicamente una demostración de destreza, sino que cada una de las habilidades circenses que allí aparecían [está] ligada a una situación, a algo que se quería contar en clave de circo.”⁸⁴

Sin embargo hay un elemento que es lo que nunca se perderá del circo es la hazaña humana, la destreza, el director, acróbata y actor Gerardo Hochman, quien se formó en la Escuela Nacional de Circo de Cuba, dice que “[m]ás allá de la elaboración que tratemos de darle, siempre hay una partecita del trabajo que tiene que ver con provocar una admiración o una sorpresa por la calidad de la ejecución y porque esa ejecución tenga un riesgo. Aunque no sea un riesgo de vida, sino de precisión o de uso del cuerpo. Eso es propio del circo.”⁸⁵

2.3 El circo en el teatro y el teatro en el circo.

Una de las manifestaciones artísticas que ha encontrado lugar en todas las culturas a lo largo de la historia es el teatro, este arte universal se ha manifestado de diferentes formas y con diferentes propósitos, desde las intenciones mágico- religiosas en las civilizaciones antiguas cuando se representaba la vida y hazañas de los Dioses, después usado en occidente para las representaciones de la vida de los santos y las guerras, y posteriormente para representar la vida cotidiana con parodias, dramas, fabulas, sátiras, tragedias y comedias. El teatro ha sido una herramienta de comunicación entre las sociedades y un espejo de las diferentes realidades a las que se ha enfrentado el hombre. “Todos los grandes momentos del teatro universal en oriente y occidente han surgido de un vínculo estrecho entre las dimensiones ética, estética y religiosa de lo humano. El teatro ha sido siempre un medio para confrontar la realidad del hombre, para lo cual se requiere disposición para enfrentar las coacciones que lo oprimen. Lo que resulta de ello es una mejor comprensión de la realidad y una redimensión de la complejidad del hombre. Por ello

---

⁸⁴ Scher, Edith, Gerardo Hochman “El circo es la hazaña humana”, pág.30

⁸⁵ *Ibidem*, pág.31

el teatro es, ante todo, una forma de conocimiento. Conocimiento de las fuerzas que mueven al mundo y de las relaciones del hombre consigo mismo y con los demás.’⁸⁶

Al ser el teatro un compañero de la historia del hombre, ha evolucionado junto con él, en ese camino la creatividad de los artistas ha abierto brechas en las que este arte escénico ha experimentado, ha propuesto y se ha desarrollado, nutriéndose de otras artes que le han permitido prosperar, unas de esas artes, además de la música y la danza las cuales se encuentran enraizadas al teatro desde sus inicios, son las artes circenses.

El teatro y el circo son dos líneas de las artes escénicas con una expresión fuertemente desarrollada, tanto por su historia como por los elementos escénicos que las componen, al compartir plataforma se ha abierto la posibilidad de afinidad entre ambas por lo cual habrá que reconocer en que planos se entrecruzan y su mutua retroalimentación, es por esto que con el objetivo de atender la complejidad de los fenómenos, en este apartado se van a explorar sus vínculos.

Para poder aclarar los vínculos entre las artes circenses y el teatro es apremiante plantear cuales son los elementos que le dan identidad del teatro, y así con el panorama abierto observar en que puntos se anclan y entender por qué lo han hecho.

Al comienzo del siglo XX el teatro enfrentó movimientos que significaron un replanteamiento importante en cuanto a como abordar la realidad y la relación que tenía con otras disciplinas artísticas como la danza, la música, el performance, pero principalmente con la literatura. Esta época impulso a muchos teóricos y estudiosos del teatro a plantear distintas perspectivas la teatralidad.

Antes de hablar de teatralidad, es pertinente hacer la siguiente aclaración, en este trabajo se aborda el concepto de teatralidad como algo exclusivo del medio teatral, dejando fuera la aplicación del concepto a la vida social, cultural y política como lo proponen algunos autores.

---

⁸⁶ Adame Hernandez, Domingo, Teatralidad india y comunitaria en México. Un acercamiento desde la complejidad, Pág. 24

A finales del siglo XIX el teatro, quien habitualmente fue tributario de la literatura, comienza con un proceso de replanteamiento de su relación con la realidad y con los movimientos literarios, y en este contexto emerge la “teatralidad”, como lo explica Beatriz Lábate retomando a Josette Féral⁸⁷, “(...) el término ‘teatralidad’ aparece cuando comienzan a diluirse los límites entre los géneros, y el texto, por sí mismo, ya no podía garantizar la teatralidad, esto queda en evidencia cuando las prácticas escénicas comienzan a distanciarse del texto.”⁸⁸

De esta manera “[l]a teatralidad surge originalmente como enfoque analítico en el ámbito de la teatrología para abordar aquellos aspectos de las artes escénicas que las distinguen del arte literario.”⁸⁹ Los puntos de anclaje son los procedimientos visuales, acústicos y kinésicos, o sea, la disposición de la música, el espacio, la iluminación y lo corporal, que resaltan la potencialidad sensorial tanto en los artistas como en los espectadores.

Patrice Pavis dice que la teatralidad resalta la potencialidad visual y auditiva, y cita a Barthes: “¿Qué es la teatralidad? Es el teatro menos el texto, es un espesor de signos y de sensaciones que se construye en la escena a partir del argumento escrito, es esa especie de percepción ecuménica de artificios sensuales, gestos, tonos, distancias, sustancias, luces, que sumerge al texto en la plenitud de su lenguaje exterior.” Es decir, en la teatralidad son resaltados los elementos que están fuera del campo literario, como era tradicionalmente, y el autor retoma lo que Artaud dice, “(...)la teatralidad se opone a la literatura, al teatro de texto, a los medios escritos, a los diálogos e incluso a la narratividad de una fábula lógicamente construida.”⁹⁰

La teatralidad de la que estamos hablando es un concepto que analiza y pertenece a

---

⁸⁷ FÉRAL, Josette: Acerca de la teatralidad.

⁸⁸ Lábate, Beatriz, Teatro-danza. Los pensamientos y las practicas, Pág. 21

⁸⁹ Prieto Stanbaugh, Antonio, Lucha libre. Actuaciones de teatralidad y performance, *Actualidad de las artes escénicas. Perspectiva latinoamericana*, Pág. 1

⁹⁰ Pavis, Patrice, *Diccionario del Teatro*.

las artes escénicas, en la que además del teatro, se encuentra la danza y el circo, es decir, los elementos que giran en torno al concepto de teatralidad aportan no solo al teatro, sino al resto de los actos expresivos. Se puede dar cuenta de esto por los conceptos que algunos autores han desarrollado sobre la teatralidad.

Para la investigador y especialista en teatro Anne Ubersfeld “(...) la teatralidades el conjunto de signos textuales, corporales y audiovisuales presentes en un espacio textual o escénico y que interactúan entre sí ante un lector o espectador; (...)”⁹¹ para la teatralidad la puesta en escena es una actividad importante pues se ocupa de proyectar en el espacio los elementos de un acto teatral.

La puesta en escena es un concepto que se ha desarrollado en el mundo del teatro y se refiere según André Veinstein a la actividad “(...) consistente en la disposición, en cierto tiempo y espacio de acción, de los diversos elementos de interpretación escénica de una obra dramática”.⁹² Estos elementos que conforman la representación teatral son el texto, la interpretación de los actores, el vestuario y caracterización, la escenografía, la sonorización y la iluminación, los cuales son orquestados por un director, de tal manera que al conjugarse logran la composición del escenario, asimismo Léon Moussinac, investigador y seguidor de Jacques Copeau, explica que “[l]a puesta en escena es la puesta en acción espiritual y material de un texto por medio de elementos artísticos y técnicos (llamados escénicos), que concurren específicamente a la creación teatral.”⁹³ Es decir, la puesta en escena es la armonización de los elementos teatrales tanto técnicos como artísticos con el objetivo, como diría Paul Blanchard,⁹⁴ de vivificar el texto. El punto de partida desde el que tradicionalmente avanza la puesta en escena es un texto escrito, sin embargo el teatro se ha despojado de las limitaciones de la literatura y el lenguaje hablado, abriendo la posibilidad de que la puesta en escena no implique forzosamente estos elementos, para lo que Rossie

---

⁹¹ Arana Grajales, Thamer, El concepto de teatralidad, Pág. 81

⁹² André Veinstein, citado por Rossi Vaquié, Juan Agustín, Tratado de la puesta en escena, p.10.

⁹³ Léon Moussinac, citado por Rossi Vaquié, Juan Agustín, Tratado de la puesta en escena, pág.17.

⁹⁴ Rossi Vaquié, Juan Agustín, Tratado de la puesta en escena, Cita a: Paul Blanchard, Historia de la dirección teatral, cft. pág. 14.12

Vaquí propone la definición de puesta en escena como “(...) el arte de tomar las decisiones estéticas con las cuales se resuelven las opciones sobre las percepciones sensibles y significaciones que producirá, en determinado espacio y tiempo de acción, un espectáculo futuro con o sin texto escrito y con o sin lenguaje hablado.”⁹⁵

El investigador Óscar Cornago en el texto *¿Qué es la teatralidad? Paradigmas estéticos de la modernidad*, desarrolla tres elementos de la teatralidad, 1) el primero es “la mirada del otro”, la teatralidad se construye con la mirada de una tercera persona, es decir que además de pensar en el efecto que causara en los receptores “(...)no existe como una realidad fuera del momento en el que alguien está mirando; cuando deje de mirar, dejará de haber teatralidad.”⁹⁶ En conclusión, la teatralidad necesita ser mirada por alguien para existir; 2) el segundo punto es el acto procesal, es decir que el hecho teatral solo existe mientras se esté ejecutando, es lo contrario a un texto que es un producto terminado y esta en espera de un lector; 3) y el ultimo elemento es la representación, esto se refiere a “(...)la dinámica de engaño o fingimiento que se va a desarrollar: el actor interpretando el personaje.”⁹⁷ En conclusión, la teatralidad para el autor es “(...) la cualidad que una mirada otorga a una persona (...) que se exhibe consciente de ser mirado mientras está teniendo lugar un juego de engaño o fingimiento.”⁹⁸ Es importante no confundir la teatralidad con la representación, Cornago explica la diferencia entre estos dos conceptos, para el “[l]a representación constituye un estado, mientras que la teatralidad es una cualidad que adquieren algunas representaciones y que se puede dar en mayor o menor medida, a diferencia de la representación, que no admite la gradualidad, es decir, no se representa más o menos, se presenta o no se representa.”⁹⁹ Es decir, la representación existe o no existe, y al existir la representación la teatralidad proyecta un tipo de mirada sobre ella. Cornago explica que para que el mecanismo de la teatralidad funcione es necesario que el juego del

---

⁹⁵ Rossi Vaquí, Juan Agustín, Tratado de la puesta en escena, Pág. 28.

⁹⁶ Cornago, Oscar, *¿Qué es la teatralidad? Paradigmas estéticos de la modernidad*

⁹⁷ *Ibíd*

⁹⁸ *Ibíd*

⁹⁹ *Ibíd*

engaño o fingimiento se haga visible y este juego se acentúa haciendo énfasis en la exterioridad material con el uso de atuendo, maquillaje, peinados, es decir la caracterización de los personajes, lo que logra que la teatralidad sea potencializada.

El investigador y teórico del teatro Jorge Dubatti en su libro *El convivio teatral: teoría y práctica del teatro comparado*¹⁰⁰, propone que la teatralidad es un “acontecimiento convivial” y despliega su teoría sobre el convivio teatral en tres momentos esenciales que constituyen al teatro: 1) el primero es el “acontecimiento convivial”, aquí el autor nos explica que la relación y presencia de los cuerpos de los interpretes, de los técnicos y del público es indispensable, es decir, en el acontecimiento teatral la asistencia y el intercambio humano es directo, el teatro no acepta la ausencia de los cuerpos como otros medios, por ejemplo el cine; 2) en segundo lugar está el “acontecimiento del lenguaje o poético”, esta es la manera en que el actor se introduce en una naturaleza diferente de su estado natural, es decir, cuando el artista asume una naturaleza distinta, asumiendo el mundo para crear uno diferente, la nueva manera en la que va a existir en lo teatral; 3) por último está el “acontecimiento de la expectación”, que tiene que ver con la imprescindible presencia del espectador y la frontera que hay entre el universo del público y el teatral. Dubatti dice que para que un hecho se distinga como un acontecimiento teatral es necesario que estos tres acontecimientos estén afectados entre ellos. A partir de su teoría y tomando en cuenta la multiplicidad de expresiones escénicas en la actualidad Dubatti propone a la teatralidad como matriz estructurante de diferentes manifestaciones artísticas como la danza-teatro, la narración oral, el circo o intervenciones urbanas, por mencionar algunas, es decir que la teatralidad tiene la posibilidad de insertarse en otros fenómenos artísticos y no únicamente en el teatro.

Después de haber abordado el concepto de teatralidad y las teorías de Cornago y Dubatti, se evidencia la posibilidad de ubicar al circo como una puesta en escena compatible con el acontecimiento teatral gracias a las características que comparten, se puede evidenciar que los tres acontecimientos que constituyen el teatro que propone Dubatti están presentes en el circo contemporáneo: la presencia y relación de los cuerpos (artistas- técnicos- público), la gestación de un mundo material diferenciado de el natural y

---

¹⁰⁰ Dubatti, Jorge: *El convivio teatral. Teoría y práctica del Teatro Comparado*, cfr. pág. 43-84, 152 -153.

la presencia del espectador y su lugar en un espacio diferenciado de la puesta en escena.

Como se ha planteado anteriormente en esta investigación, el espectáculo de circo tradicionalmente se armaba como una varieté, donde las actuaciones artísticas y acrobáticas se presentaban una tras otra con el puro objetivo de mostrar la habilidad de los ejecutantes, sin ningún hilo conductor que integrara las actuaciones, sin embargo en el siglo XIX hubo cambios en la configuración de los espectáculos circenses, “(...) los edificios de los circos permanentes en Europa adulteraron el verdadero espectáculo de circo, pues empezaron a representar una función que se asociaba desacertadamente con el teatro, conocida como hipodramas.”¹⁰¹ Este formato híbrido de entretenimiento apareció principalmente en Francia, donde no fue muy bien recibido y en Inglaterra, sin embargo esta forma de presentar el espectáculo también llegó a Latinoamérica a principios del siglo XX, en México y en Argentina se presentaba una función combinada de circo y teatro, de tal manera que el espectáculo se dividía en dos, en la primera parte concernía a un género y en la segunda al otro, por ejemplo alrededor de 1856 en México el circo de Giuseppe Chiarini presentó uno de los dramas escenificados más famosos llamado *Mazeppá*, basada en un poema de Byron.¹⁰²

La aproximación del circo y el teatro se ha visto desde finales del siglo XIX, sin embargo es hasta las últimas décadas del siglo XX que ha habido una verdadera hibridación de estas artes escénicas, con lo expuesto anteriormente se deja ver como el circo contemporáneo posee elementos teatrales, pues esta permisividad de transdisciplinariedad que están teniendo las expresiones artísticas nos ofrecen una visión renovada de las artes escénicas de la actualidad.

2.4 Circo- Teatro-Danza

---

¹⁰¹ Revolledo Cárdenas, Julio, La Fabulosa historia del circo en México, pág. 53

¹⁰² Ibídemcfr. pág. 54

Una de las expresiones escénicas contemporáneas que nos ayudará a entender la relación que tiene el circo con la danza es el “Teatro-danza”, a partir de este concepto abordaremos el acercamiento que tienen estas dos disciplinas del arte escénico.

La relación del teatro y la danza ha sido cercana desde hace siglos, pues ambas disciplinas comparten la naturaleza de lo escénico y de lo espectacular. La investigadora y coreógrafa Beatriz Lábatte, nos cuenta que fue en el siglo XVI cuando la danza occidental se constituyó como un espectáculo, pues en 1581 se presentó en Francia el *Ballet cómico de la reina* de Balthazar de Beaujoyeux, en palabras de Marcelle Michel e Isabelle Ginot esta fue “[l]a primera vez que en Francia se ha realizado la unidad dramática: música, poesía y danza participan conjuntamente y en partes iguales, para el progreso de la acción (...).”¹⁰³ Este ballet plantea una propuesta escénica total, en la que se ilustra un argumento con la danza, el canto, la música, el discurso hablado y la escenografía.¹⁰⁴ Este fue el inicio de la estrecha relación entre el teatro y la danza.

A partir de entonces el desarrollo escénico entre estas dos disciplinas continuo floreciendo, reuniéndose en el escenario para ofrecer al público un sin fin de discursos, posteriormente a la llegada de los años de 1920 el coreógrafo alemán Kurt Joss propone una obra con la que lleva a la escena temas políticos y sociales, y el término *Tanztheater*, fue como se le llamó a su obra coreográfica, siendo éste el antecedente del concepto de teatro- danza.¹⁰⁵

El concepto teatro- danza, según la investigadora Michele Fevre, “(...) reaparece a mediados de los años 70, utilizado por los críticos para calificar las formas nuevas, híbridas que no corresponden más ni a los contornos de la ‘modern dance’ de Martha Graham y sus contemporáneos, ni a los de la ‘danza post moderna’ desde Merce Cunningham. Además la danza-teatro resurgió con fuerzas del mismo país que la vio aparecer: Alemania.”¹⁰⁶ Estas formas híbridas de las que habla Fevre justamente tienen que ver con la búsqueda de una

---

¹⁰³ Michel, Marcelle, Ginot, Isabelle, I. La Danse au Xxe. Siecle, Ed. Bordas, Francia, 1995, (Trad. al español P. Cutín)

¹⁰⁴ Lábatte, Beatriz, Teatro-danza. Los pensamientos y las practicas, cfr. Pág. 6-7

¹⁰⁵ Lábatte, Beatriz, Teatro-danza. Los pensamientos y las practicas, cfr. Pág.7

¹⁰⁶ Fevre, Michele: Danse Contemporaine et Theatralité, Citado en Lábatte, Beatriz, Teatro-danza. Los pensamientos y las practicas.

expresión escénica que se vea potencializada por la articulación de aspectos del teatro y de la danza aprovechando ambos lenguajes.

En su trabajo sobre *Teatro-danza. Los pensamientos y las practicas*, Lábette subraya que es el trabajo de la coreógrafa y bailarina Pina Bausch el que ha marcado la formalización escénica del concepto en los años de 1970, la cual esta inspirada en la corriente expresionista de la danza alemana. “La danza expresionista alemana ha sido, a su vez, una de las vertientes de un nuevo movimiento en la danza de escena occidental iniciado formalmente en los primeros años del siglo XX. (...) [E]ste nuevo movimiento escénico va a transitar un camino de permanentes redefiniciones donde el duelo entre virtuosismo y expresividad, entre ‘danza pura’ y ‘danza teatral’ estará siempre presente.”¹⁰⁷ La idea gira en torno a una danza de contenido, una danza que ilustre una idea, se quiere tomar a la danza como una herramienta para decir algo, como un recurso expresivo, y con el teatro “(...) la danza reafirma su proyecto de decir y de representar, reintroduce el relato y se inserta nuevamente en la producción de sentido (...)”¹⁰⁸, aunque la construcción de los personajes no buscará ser como tradicionalmente se hace en las representaciones teatrales, la danza trabaja en esa idea de mostrar, de decir a través de la expresión corporal.

El teatro y la danza son dos artes escénicas en sí mismas, cada una ha desarrollado códigos particulares que los caracterizan y diferencian, sin embargo en los últimos tiempos han desdibujado sus límites, lo que ha permitido el juego libre entre las dos. Sobre estos cambios que se producen en el teatro en el siglo XX, Josette Féral expone que “[l]a linealidad del teatro ha ido cambiando hacia otros principios de estructura, multiplicidad, fragmentación, ‘deconstrucción’. Tan pronto como se deja el texto de lado el hecho escénico no está tan guiado por el lenguaje, por las palabras, sino que el espectador es atrapado por las sensaciones, por la imagen visual, lo que implica una no linealidad de la percepción. La representación se convierte en un proceso de ‘construcción, de sentido’(...)”,¹⁰⁹ y es justamente lo que permite a la danza desenvolverse junto con el pues el movimiento y el lenguaje corporal van a ser los que abanderan esta nueva propuesta. Es el alejamiento del texto literario de la escena una de las características del producciones de

---

¹⁰⁷ Lábette, Beatriz, *Teatro-danza. Los pensamientos y las practicas*, Pág. 13

¹⁰⁸ FEBVRE, M.: *Les Paradoxes de la Danse-Theatre*, pág. 73-74

¹⁰⁹ FÉRAL, Josette: *Acerca de la teatralidad*, pág. 51

teatro-danza: en caso de que el artista elija un texto para basar su coreografía, éste no es directamente ilustrativo y tampoco se sigue forzosamente una linealidad narrativa, como lo explica Lábate.¹¹⁰

De tal manera que una de las diferencias entre la practica del teatro y del teatro-danza es sobre el lenguaje que se va a emplear para organizar la escena; para el actor y director teatral Rubén Szuchmacher, en el teatro el lenguaje que se emplea en la escena es el dramático- teatral, su base principal sigue siendo el texto literario, en cambio la puesta escena del teatro danza tiene que estar organizada con criterio coreográfico: “[e]n el Teatro-danza creo que lo que organiza el discurso es el lenguaje coreográfico, el lenguaje de movimiento, lo que no quiere decir que los otros lenguajes estén ausentes (...)”,¹¹¹ pues justamente menciona que un aspecto recurrente es la apertura del campo expresivo para incluir mas de un lenguaje en la escena.

Esta concepción de lo escénico que plantea el teatro-danza es compatible con las artes circenses, pues éstas se caracterizan por el trabajo y habilidad física que involucra ritmo, armonía y movimiento. Lo que esta proponiendo el circo contemporáneo es acercarse a la danza con el objetivo de explorar las posibilidades de la expresión corporal y experimentar el los movimientos con el malabar y la acrobacia con el objetivo de involucrar a sus destrezas un cierto estilo de coreografía en el escenario, esto complementaria lo que se esta haciendo actualmente con el circo y el teatro, aunque en definitiva en el circo contemporáneo no puede dejar de haber una autonomía de los movimientos corporales respecto de texto escrito, pues aunque exista un argumento que guie los espectáculos, la expresión corporal, las hazañas humanas y habilidades que se ejecutan en las artes circenses serán las protagonistas del espectáculo.

La transdisciplinariedad que existe en la escena actual permite que emerjan nuevas propuestas dentro de las diferentes disciplinas, en este caso de el circo, el teatro y la danza, pues su confrontación articula nuevos mundos escénicos.

2.5 Artes circenses

---

¹¹⁰ Lábate, Beatriz, Teatro-danza. Los pensamientos y las practicas, cfr. Pág. 36

¹¹¹ Szuchmacher, Rubén, citado en, Lábate, Beatriz, Teatro-danza. Los pensamientos y las practicas, Pág. 43

“Cada vez estoy más convencida de que las técnicas del circo obligan a un entrenamiento mental. y lo que vos realizás es un trabajo con vos. Te das cuenta que lo que te da el circo es un entrenamiento mental, te prepara la cabeza. Si tu cabeza no está preparada, el cuerpo no reacciona. Te prepara la cabeza porque te afirma la voluntad. Es difícil, es doloroso, es trabajoso, pero se puede. Esa sencillez de decir hoy tengo que entrenar un malabar, trabajar con cinco pelotas. Se me van a caer un montón de veces y yo voy a estar listo para levantarlas todas las veces que sea necesario y volver a hacerlo. Porque si yo hago eso lo voy a poder hacer. La decisión de un artista de circo está en la cabeza, está en querer sobreponerse. Es una decisión muy individual, es un camino muy individual, personal. Creo que hay cierta fascinación por ese entrenamiento duro, concreto, que tiene el circo y que promueve después un desarrollo armónico del cuerpo y de la cabeza.”¹¹²

Los artistas de circo han sido ante los ojos de millones de espectadores seres maravillosos, envueltos en un halo de magia y fantasía que realizan las cosas más imposibles e inimaginables, la gran fascinación del público de ver a hombres mortales con habilidades titánicas tomando los riesgos que ninguno de ellos se atrevería a hacer, llenó las carpas en incontables momentos, como diría Revolledo, los hombres del circo “(...) son como seres poseedores de secretos antiguos heredados de sus ancestros generación tras generación, que nos suelen develar poco a poco para ir explotando progresivamente nuestra admiración y sorpresa.”¹¹³ El trabajo del artista circense es la seducción, su misión es lo que les diría Federico Serrano a los artistas del Circo Atayde: “tienes cinco minutos para hacer que el público olvide lo que acaba de ver y para que tu acto sea inolvidable”, es decir, el artista tendrá éxito cuanto más llame la atención del público, su entrenamiento, su habilidad, su caracterización, su creatividad y el trabajo diario para perfeccionar su acto se verán reflejados en los aplausos,

---

¹¹² Pacheco, Carlos, Una actividad que está en “ebullición”, Pág. 28.

¹¹³ Revolledo Cárdenas, Julio, La Fabulosa historia del circo en México, pág. 30.

“(…) la proeza de otro ser humano, hecho de la misma materia que los espectadores, causa asombro por su disciplina y profesionalismo, o por la manera tan osada de arriesgar la vida. (...) Por lo común el circo exhibe ejecutantes con una inmejorable condición física y gran coordinación de movimientos, a los que se incorpora la capacidad interpretativa del artista; es decir, su capacidad para motivar y crear diversas emociones en los espectadores, logrando el objetivo deseado. A ello contribuye en la música, el vestuario, la escenografía, la coreografía, además de la mencionada proyección artística del ejecutante.”¹¹⁴

El cuerpo humano es el instrumento del circo, los conocimientos que las artes circenses han desarrollado sobre las capacidades del cuerpo han alcanzado niveles impensables, las posibilidades de integrar la destreza corporal con diferentes objetos para realizar actos extraordinarios ha ido creciendo junto con la creatividad y experimentación de los artistas quienes se encuentran en una constante búsqueda de elementos que potencialicen su expresión artística en el escenario, a esto se le suma la creciente preparación interdisciplinaria que ha sido sin duda una característica esencial dentro de las artes del circo, los artistas se nutren de diferentes disciplinas como la danza, el teatro, el performance, la discurso hablado, la música, las artes visuales y plásticas para la elaboración de sus actos; como diría la coreógrafa y teórica de la danza Susana Tambutti, en la actualidad “[s]e rompió la idea sistemática de que obras o entrenamientos deben ser de determinada manera. Cada artista es una caja de Pandora.”¹¹⁵

Gabriela Ricardes, directora del proyecto Polo Circo en Argentina, considera que el trabajo que se hace en el circo une lo deportivo y lo artístico, es decir, por un lado están las técnicas físicas como la elongación, la elasticidad, la colocación correcta del cuerpo, ese trabajo que es medible y por otro lado está la expresión artística, la integración de lo técnico con la danza o con un argumento dramático por ejemplo. El trabajo es integral:

---

¹¹⁴ Ibídem, pág. 71.

¹¹⁵ Catena, Alberto, Susana Tambutti, El Siglo XX está marcado por un ataque al cuerpo, El cuerpo del interprete, Pág. 21

“[v]os trabajás con el peso de tu propio cuerpo por lo cual tenés un desarrollo muy armónico físico en el momento en que hacés la práctica de circo. El cuerpo se desarrolla armónicamente y las capacidades se desarrollan progresivamente [,]” esto es porque las disciplinas de las artes circenses son disciplinas duras que implican un trabajo riguroso y concreto, “Vos hacés doble mortal o no. No hay intermedio.” Y esta es justamente la fascinación por la que las personas que practican las artes circenses se sienten atraídas, por la ejecución de un entrenamiento físico puro que promueve una armonía entre el cuerpo y la mente, porque las técnicas circenses supeditan a un entrenamiento mental, a un trabajo interno, “[s]i tu cabeza no está preparada, el cuerpo no reacciona. Te prepara la cabeza porque te afirma la voluntad.”¹¹⁶ Es precisamente esa voluntad la que engrandece al artista circense en cada practica, en cada entrenamiento, el querer sobreponerse a los retos que constantemente se estarán renovando empieza por una decisión interna que se vera proyectada en los actos extraordinarios.

Es posible llegar a decir que las artes circenses, como parte de las artes escénicas, son acciones pero también actuaciones, el investigador de artes escénicas Antonio Prieto Stanbaugh explica que “(...) una actuación, tanto cotidiana como artística, sugiere intencionalidad, *un hacer que dice algo*. La actuación no es necesariamente “teatral” en el sentido de un sujeto que representa a otro, pero sí implica un querer ser visto y escuchado, por lo tanto, un proceso de comunicación.”¹¹⁷ Y justamente esta es una de las características de los espectáculos de circo contemporáneo al incorporar a su puesta en escena un argumento o una temática, las cuales guiaran toda la presentación, esa intencionalidad de comunicar algo será un distintivo recurrente en las ultimas propuestas del circo actual.

Por otra parte el directo e investigador teatral Eugenio Barba considera que aunque a la “acción” se le clasifica normalmente en el ámbito de la cotidianidad, “(...) también puede ser realizada con técnicas extra-cotidianas que dilatan la calidad energética del cuerpo a fin de otorgarle una presencia “pre-expresiva”, es decir, un estado “que se ocupa en cómo rendir escénicamente viva la energía del actor, en cómo hacer que una presencia golpee inmediatamente la atención del espectador”. (...) Con base a la antropología teatral

---

¹¹⁶ Pacheco, Carlos, Una actividad que está en “ebullición”, El camino hacia el nuevo circo, Pág. 28.

¹¹⁷ Prieto Stanbaugh, Antonio, Lucha libre, Pág. 10

de Barba, podríamos decir que las artes escénicas son un entramado de acciones y actuaciones dirigidas a alterar tanto el cuerpo del actor como la percepción del espectador. ”¹¹⁸ Cada disciplina del circo esta enfocada a un tipo de acción específico que intenta afectar al espectador de diferentes formas, como puede ser el estallido de una carcajada con el número de clown, o la tensión nerviosa al ver a los trapecistas volar o la admiración de ver a los malabaristas jugar con una buena cantidad de objetos; cada acción que se presenta en el escenario va a llegar al espectador con una intención en particular, pero sin lugar a duda todas habrán afectado al público cumpliendo así el objetivo de ser: el arte del asombro.

El director y teórico teatral ruso Vsevolod Meyerhold destaca la importancia del “diseño del movimiento” en la escena, he hizo una analogía entre los movimientos en el teatro, que bien se podría aplicar a cualquiera de las artes escénicas, y la música en las óperas de Wagner, cuando menciona que “Wagner confía a la orquesta la tarea de revelar los sentimientos y lo que está escondido debajo de las palabras. Yo confío esta tarea a los movimientos plásticos. (...) Gestos, posiciones, miradas, silencios, determinan la verdad de las relaciones entre los hombres. Las palabras no lo dicen todo. Esto significa que en el escenario es necesario un diseño de los movimientos que permita al espectador convertirse en espectador perspicaz”¹¹⁹. Al igual que Antonio Prieto Stanbaugh, este autor ruso remarca la importancia del espectador y la transmisión del mensaje por parte del movimiento corporal, la capacidad de expresión que tienen los movimientos no se puede comparar con alguna construcción textual aunque este pudiera significar una comprensión precisa del mensaje, pues el movimiento conlleva una conexión entre artista- espectador o entre artista- artista de una manera más profunda pues se realiza bajo las implicaciones de la sensibilidad emocional y la empatía que llegan a transmitir lo que las palabras no pueden, se va a considerar el cuerpo como medio de expresión y el gesto como emisor de afectos.

---

¹¹⁸ Eugenio Barba Barba y Savarese 1990, 261-262 citado por Prieto Stanbaugh, Antonio, Lucha libre. Actuaciones de teatralidad y performance, Pág. 11

¹¹⁹ MEYERHOLD, V , El libro del nuevo teatro

Cada una de las disciplinas circenses ha tenido un proceso histórico, algunas practicas empezaron en las culturas antiguas como actividades de ritos como las acrobacias, la contorsión o el antipodismo, otras fueron surgiendo a partir de éstas. También hay que tomar en cuenta que cada cultura se ha especializado en alguna disciplina y esto se da porque la dinámica del circo esta cimentada en una tradición familiar, donde cada generación va heredando los conocimientos de sus predecesores, por ejemplo e Inglaterra se desarrollo el trabajo de los caballos, en Alemania, Rusia y Estados Unidos la doma de animales salvajes fue la especialidad, Asia es conocida por sus actos de equilibrio, en Europa del este los acróbatas y alambrietas fueron los protagonistas y en México los trapecistas fueron los más destacaos.¹²⁰

El Centro Mexicano de Documentación Circense “Hermanos Codona” ha propuesto una clasificación de géneros, subgéneros y actos de circo basada en los “Géneros del Circo Soviético” de Gurievich¹²¹, sin embargo han considerado que no es una clasificación definitiva pues los géneros de las artes circense son amplios y la mezcla de disciplinas, experimentación con los aparatos y la intervención de diferentes practicas no permiten delimitar estrictamente las fronteras de los actos circenses.¹²² El creador de un sistema de clasificación de las disciplinas del circo Hovey Burgess, comentó que “[l]as técnicas de circo tienen fronteras inciertas, constantemente se mezclan unas con las otras, por lo que cualquier intento de clasificarlas por útil que resulte, siempre tendrá un componente arbitrario. Un sistema deseable de clasificación es aquel que facilita, pero no limita el entrenamiento y la comprensión de las técnicas circenses.”¹²³

El siguiente cuadro pertenece a la clasificación de los Géneros del Circo Soviético de Gurievich, es importante observar de dónde viene la clasificación que el Centro Mexicano de Documentación Circense “Hermanos Codona” ha propuesto y dar cuenta de

---

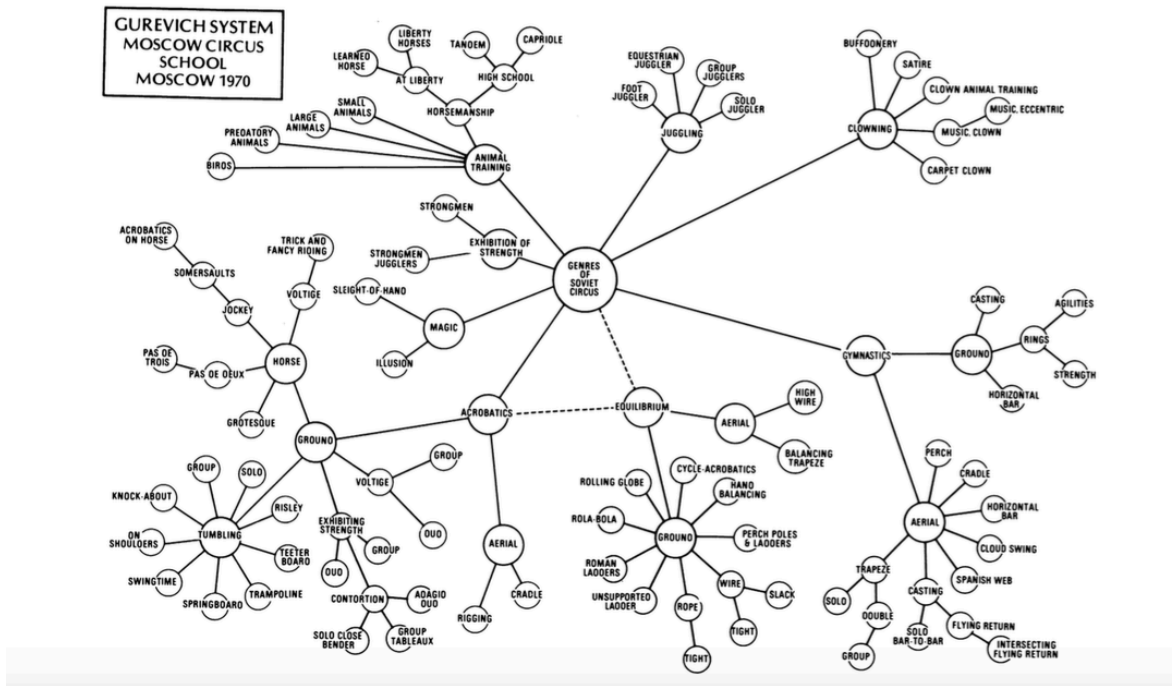
¹²⁰ Revollo Cárdenas, Julio, La Fabulosa historia del circo en México, pág. 75.

¹²¹ Gurievich, Zinovii, Sobre los géneros del circo soviético, La Habana: Pueblo y Educación, 1987

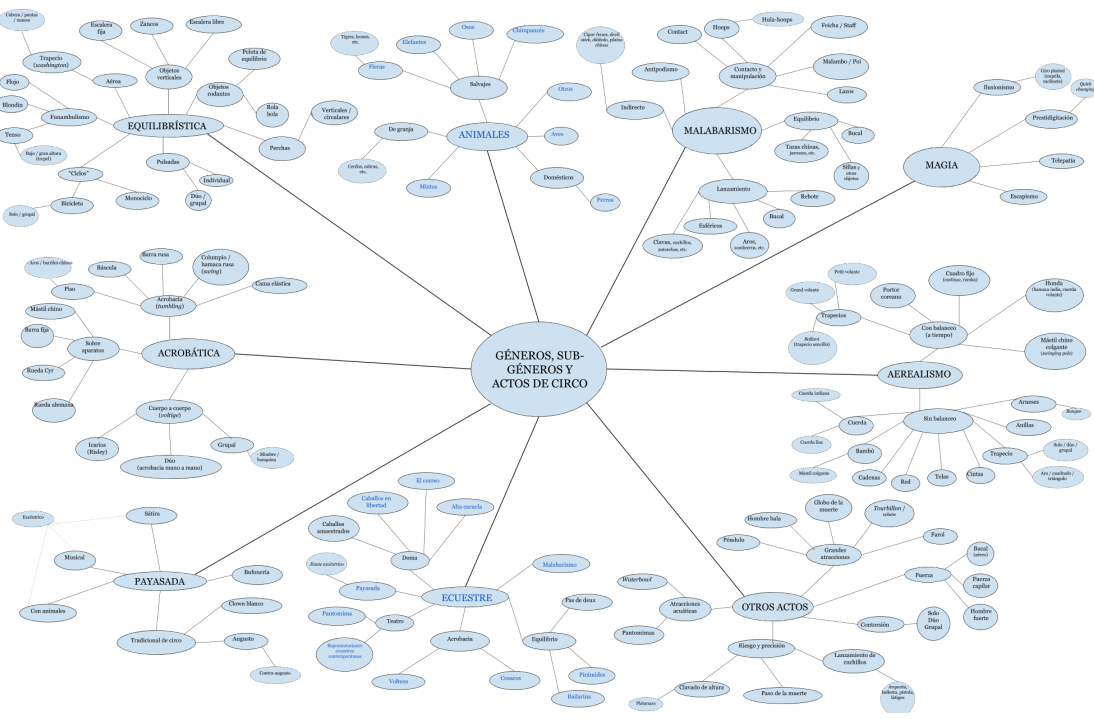
¹²² Dokucirco. Centro Mexicano de Documentación Circense “Hermanos Codona”: <http://www.dokucirco.org/disciplinas-del-circo> 30 de mayo de 2017

¹²³ Burgess, Hovey (1974). "The classification of circus techniques", citado por Dokucirco. Centro Mexicano de Documentación Circense “Hermanos Codona”: <http://www.dokucirco.org/disciplinas-del-circo> 30 de mayo de 2017

una de las clasificaciones más importantes que se han hecho sobre las artes circenses la cual ha servido de guía para otras investigaciones.

El siguiente cuadro corresponde a la clasificación de géneros, subgéneros y actos de circo de el Centro Mexicano de Documentación Circense “Hermanos Codona”, en esta propuesta los actos circenses están englobados en nueve categorías: malabarismo, magia, aerialismo, equilibrística, acrobática, payasada, animales, ecuestre y otros actos.

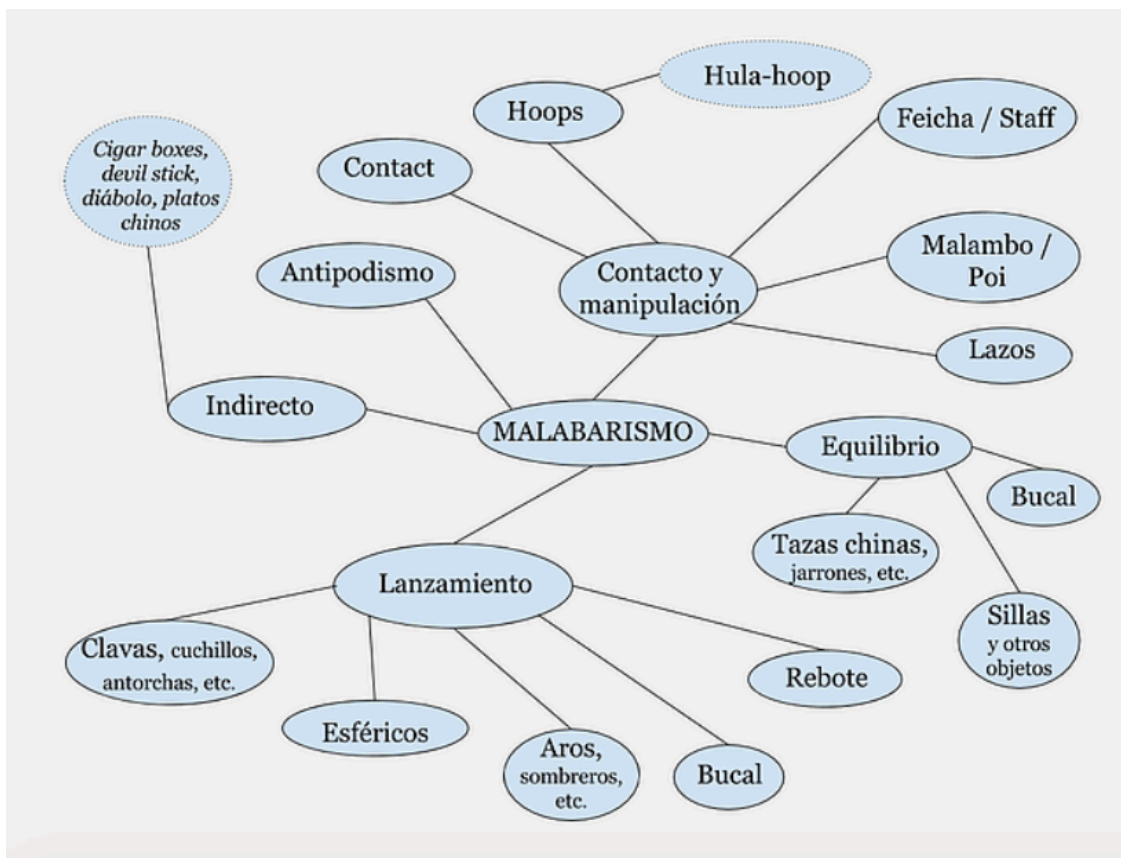

Malabarismo

Las practicas del malabarismo implican la manipulaci3n de objetos, esta es una de las 1reas de las disciplinas circenses que m1s se ha desarrollado porque tiene la posibilidad de experimentar con diferentes tipos de objetos y tambi3n con la parte de la expresi3n y el movimiento del cuerpo, por lo que hay actos que involucran el malabar y la danza.

La palabra que se usa para referirse a un profesional del malabarismo es “juggler” en ingles, “Jongleur” en franc3s y “Giocoliere” en italiano, que se derivaron del latin jaculator (el que lanza o arroja algo) y jocular (buf3n), sin embargo en castellano la palabra juglar hace referencia al hombre de la edad media que se dedicaba al entretenimiento, por lo tanto para hacer referencia al arte de manipular y lanzar objetos el termino que se ocupa es “malabarismo”. Los objetos que se han usado para malabear a lo largo del tiempo han sido incontables, cada 3poca ha usado y adaptado objetos con diferentes materiales, tama1os y densidades, desde pa1uelos y pelotas hasta cilindros de ca1on, sin embargo a partir del siglo XX empez3 la comercializaci3n de las “clavas” que son objetos exclusivos para malabear. Esta disciplina empez3 a formalizarse cada vez

más y en 1947 se formo la Asociación Internacional de Malabaristas (IIA) y a partir de entonces se celebran convenciones y competencias de malabaristas.¹²⁴

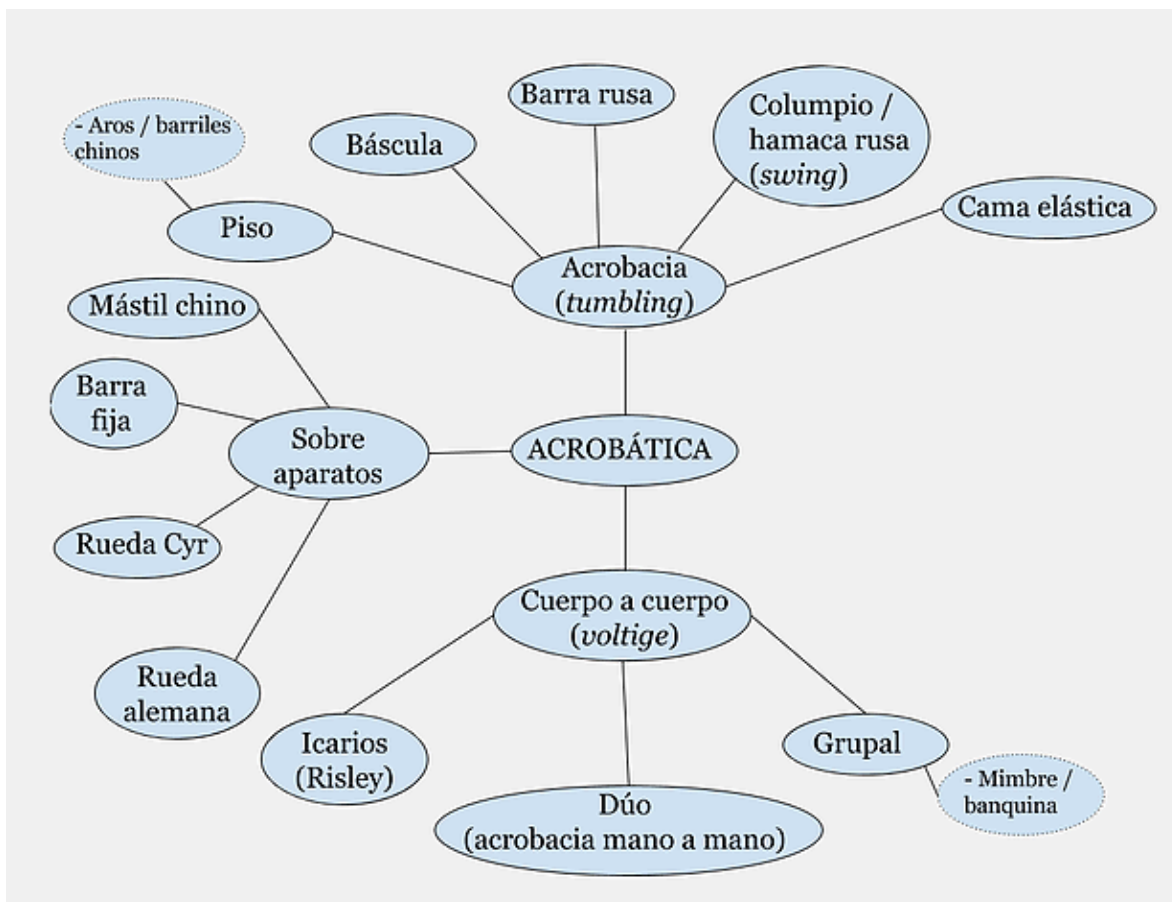

Acrobática

Esta categoría suma todos los actos circenses en los que la principal habilidad es la acrobacia, ésta es una arte escénica que implica el conocimiento y dominio del cuerpo, incluso esta destreza tiene que ver con lo deportivo por el trabajo físico que implica. La palabra “acróbata”, del origen griego *akrobates* (*akros*, "alto", y *bat*, "andando") se refiere a

¹²⁴ Cfr. Dokucirco. Centro Mexicano de Documentación Circense “Hermanos Codona”: <http://www.dokucirco.org/disciplinas-del-circo> 30 de mayo de 2017

“andar sobre las puntas de los pies”, pues en épocas anteriores también se refería al funambulista.¹²⁵ Esta categorización señala doce tipos de disciplinas acrobáticas:

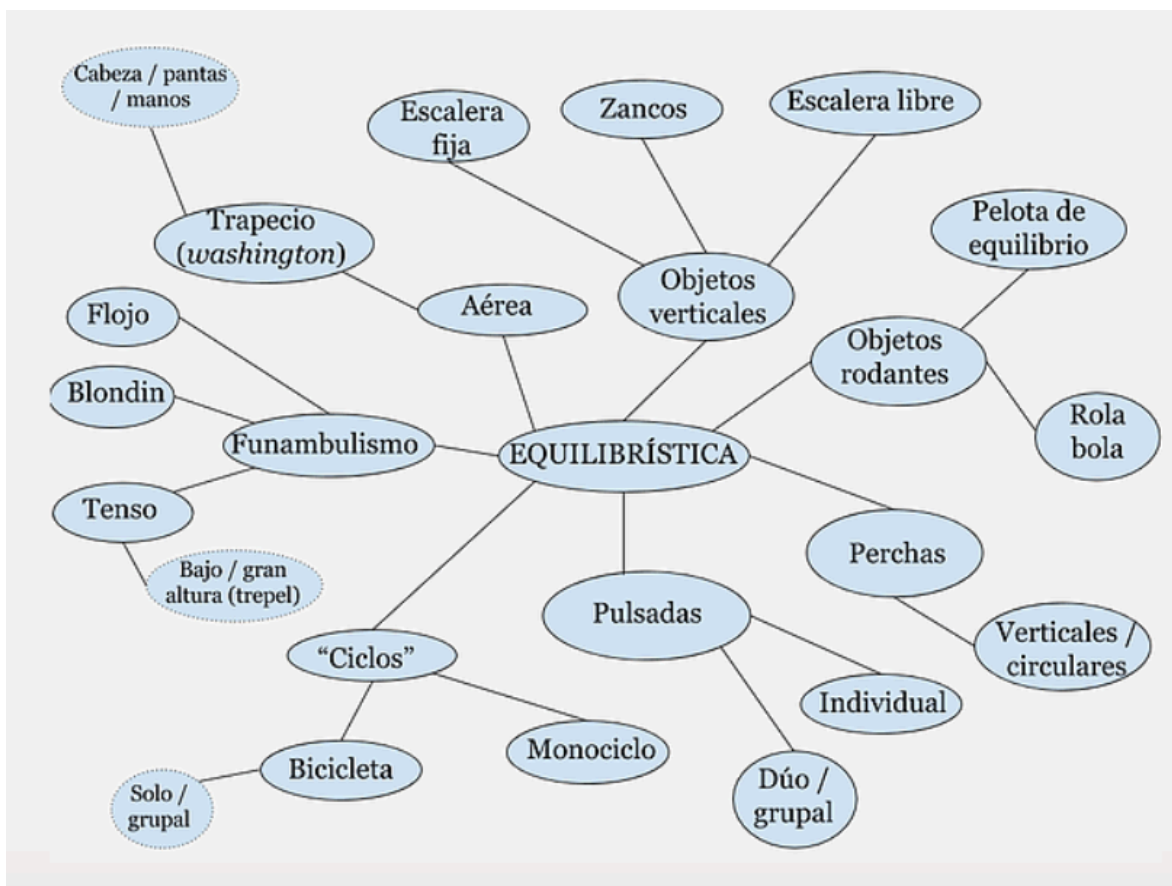

Equilibrística

Aunque la equilibrística y la acrobática son dos disciplinas que se encuentran fuertemente vinculadas, sin embargo ha sido conveniente para su comprensión y entrenamiento categorizarlas por separado. “La equilibrística circense consistirá en la práctica (y la aspiración de dominio) de los equilibrios inestables (a veces estáticos, a veces en movimiento) de nuestro propio cuerpo, de los cuerpos de otras personas o animales, y de

¹²⁵ Cfr. Dokucirco. Centro Mexicano de Documentación Circense “Hermanos Codona”: <http://www.dokucirco.org/disciplinas-del-circo> 30 de mayo de 2017

diversos objetos inanimados, así como cualquier combinación posible (...) de dichos elementos.”¹²⁶

Aerealismo

Las acrobacias aéreas han sido una de las atracciones más extraordinarias que ha presentado el circo, son actos que asombran al espectador de principio a fin. La cuerda volante fue en el Siglo XVIII la primera atracción aérea en los circos y anfiteatros de Europa¹²⁷, pero fue en 1859 cuando los actos aéreos iban a adquirir un rol protagónico en el circo, con la invención de trapecio volante por el acróbata francés Jules Leotard, este fue el

¹²⁶ Dokucirco. Centro Mexicano de Documentación Circense “Hermanos Codona”: <http://www.dokucirco.org/disciplinas-del-circo> 30 de mayo de 2017

¹²⁷ Dokucirco. Centro Mexicano de Documentación Circense “Hermanos Codona”: <http://www.dokucirco.org/disciplinas-del-circo> 30 de mayo de 2017

momento en que los números con animales empezaron a ser desplazados como el centro de atención del espectáculo y los focos se dirigirían al trabajo humano.¹²⁸

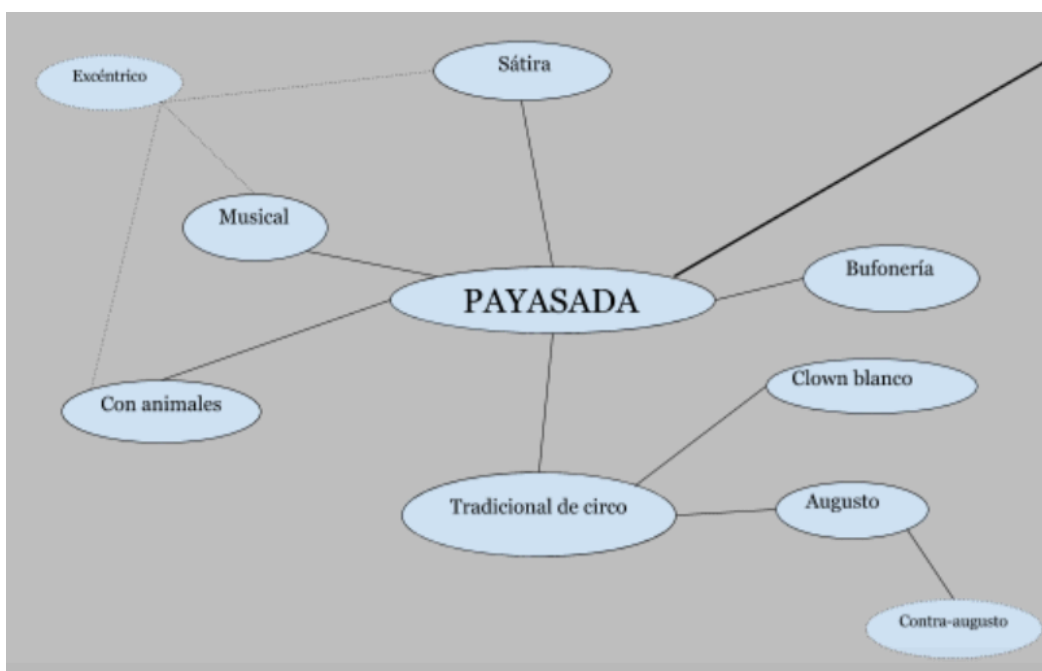

Payasada

La comedia ha sido una de las artes que se ha desarrollado desde la antigüedad en diversas culturas, los antecedentes del payaso de circo son los comediantes de los tiempos romanos y griegos, los bufones de la edad media, los histriones en las civilizaciones precolombinas en América y la Commedia dell'arte que nació en Italia, en todas las culturas la risa ha sido un instrumento que ha unido a las comunidades y la comedia ha sido una disciplina permisiva para hacer una crítica de las sociedades. La Commedia dell'arte fue una plataforma en la que se gestó la figura del payaso, de hecho la palabra “payaso” tiene su origen del italiano “pagliaccio” que se refiere a “un saco de paja” (paglia = paja), pues uno de los personajes que se presentaban en la Commedia era un estilo de bufón con ropa hecha

¹²⁸ Revollo Cárdenas, Julio, La Fabulosa historia del circo en México, cfr. pág. 71.

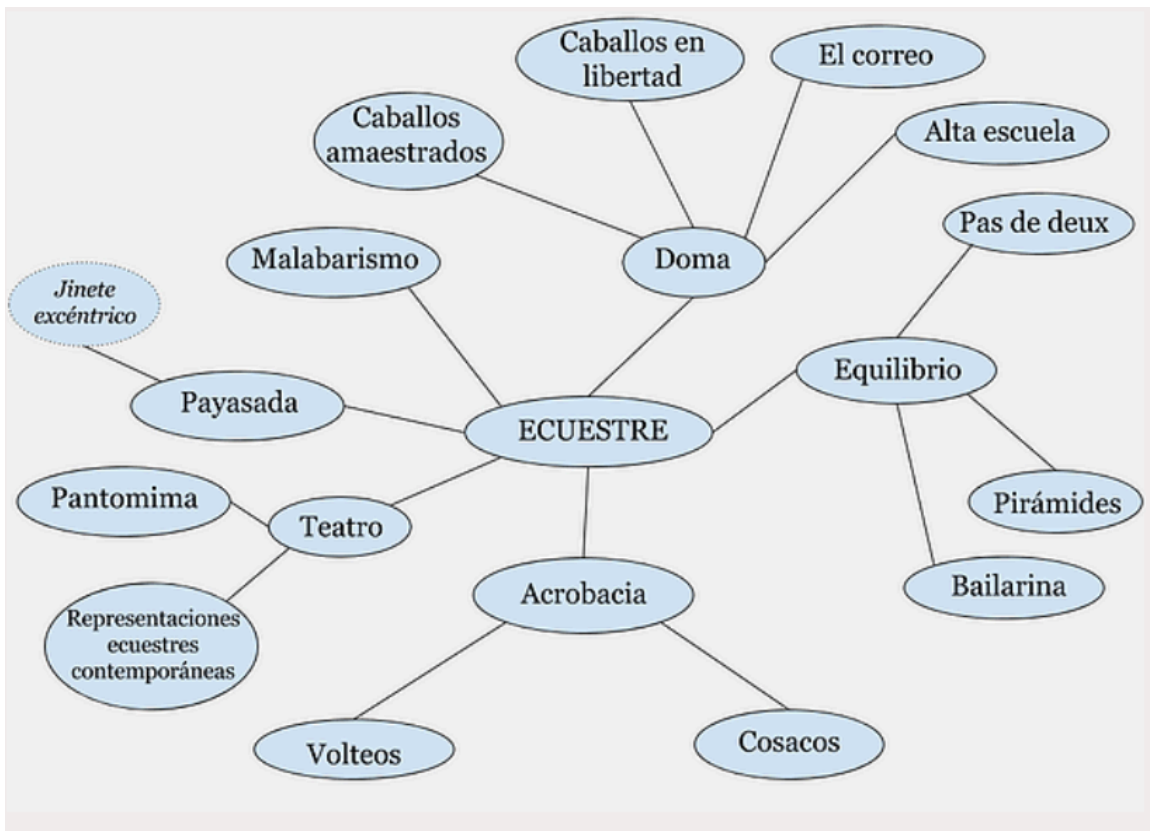
de la tela con que se cubrían los colchones de paja, posteriormente se adopta la palabra en Francia y se empieza a llamar “paillasse” a los personajes cómicos y finalmente el termino se adecuó al castellano como “payaso”. El payaso de circo conocido como “clown”, nació con el circo ecuestre en 1770 en el circo de Philip Astley, cuando se incorporan acotos de malabarismo, acrobacia y equilibrismo, los actos cómicos empezarían a combinarse con las disciplinas ecuestres, los jinetes cómicos pronto empezarían a desarrollar personajes haciendo sus actos más complejos, sin embargo en los inicios la función del clown era hacer tiempo entre actos y distraer al publico, incluso en algunos países europeos como en Francia no podían hablar. El crecimiento de la figura del payaso siguió floreciendo y comenzaron a especializarse en acrobacia, malabar, trapecio, música y demás actividades que les permitió ofrecer un numero más elevado y pronto, en la segunda mitad del siglo XIX, ya presentaban actos importantes dentro del espectáculo circense, fue cuando surgió la figura del Augusto y comenzaron a trabajar en dúos o tríos.¹²⁹

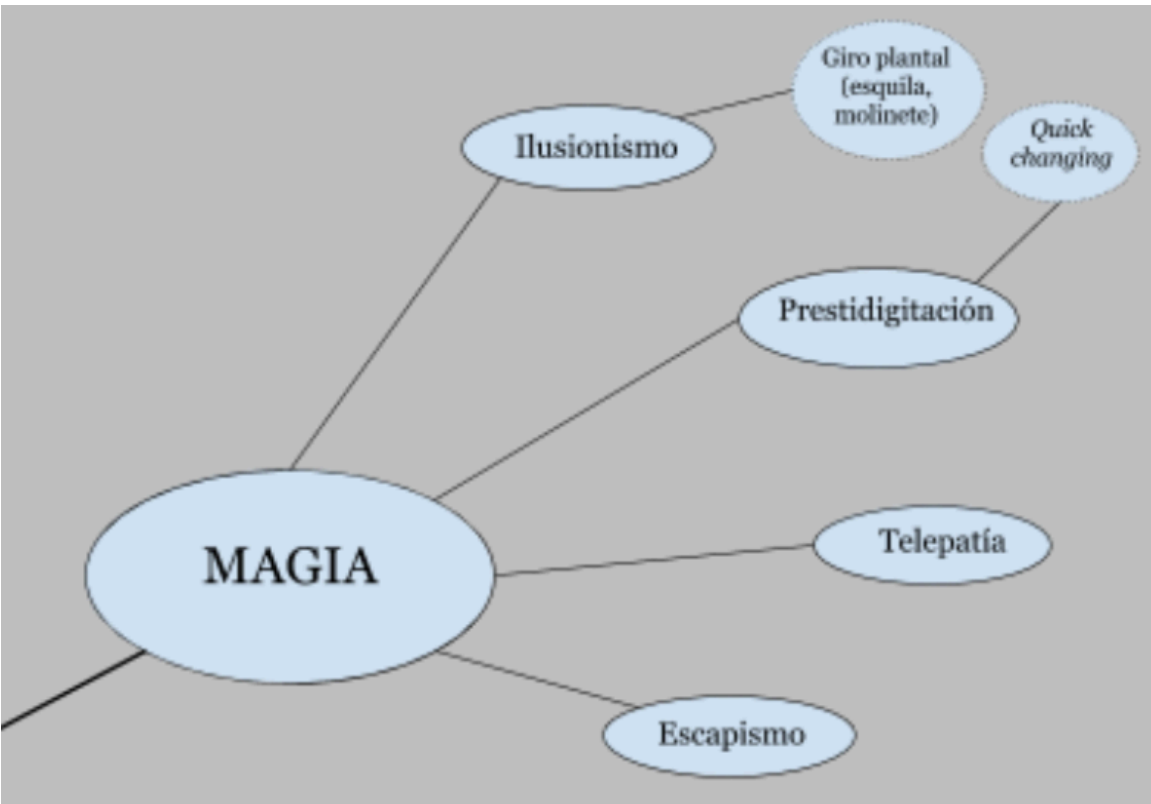
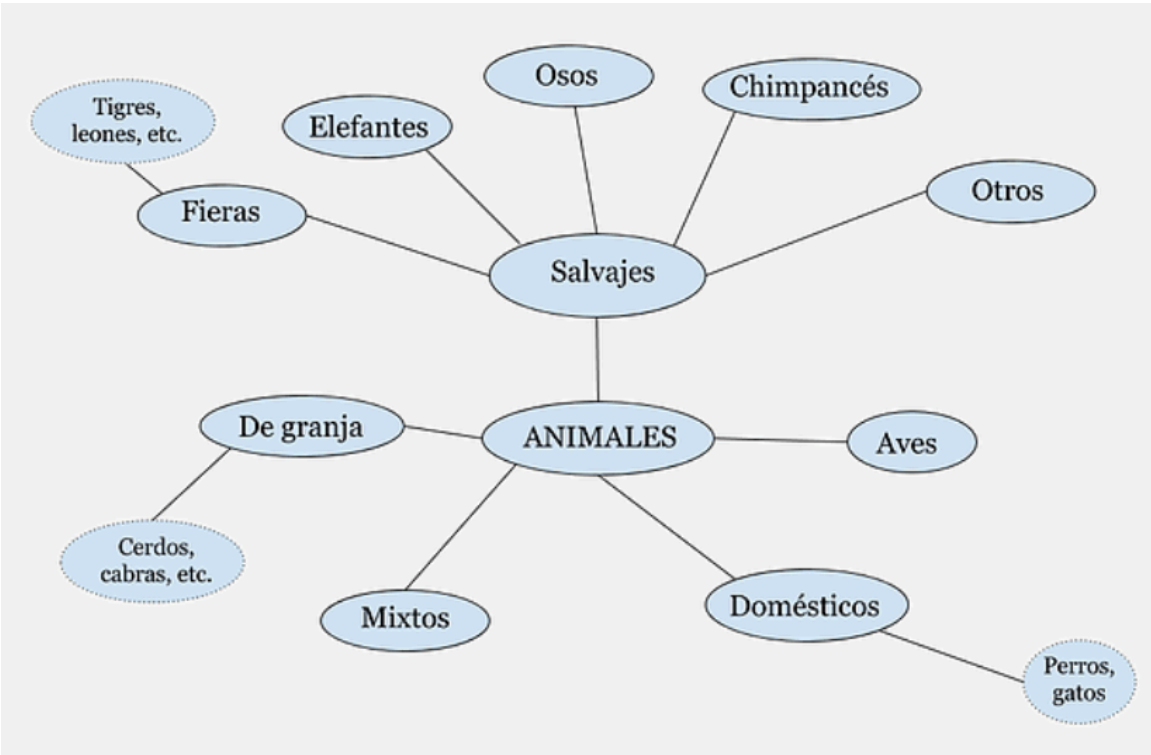

¹²⁹ Cfr. Dokucirco. Centro Mexicano de Documentación Circense “Hermanos Codona”: <http://www.dokucirco.org/disciplinas-del-circo> 30 de mayo de 2017

Animales/ Ecuestre

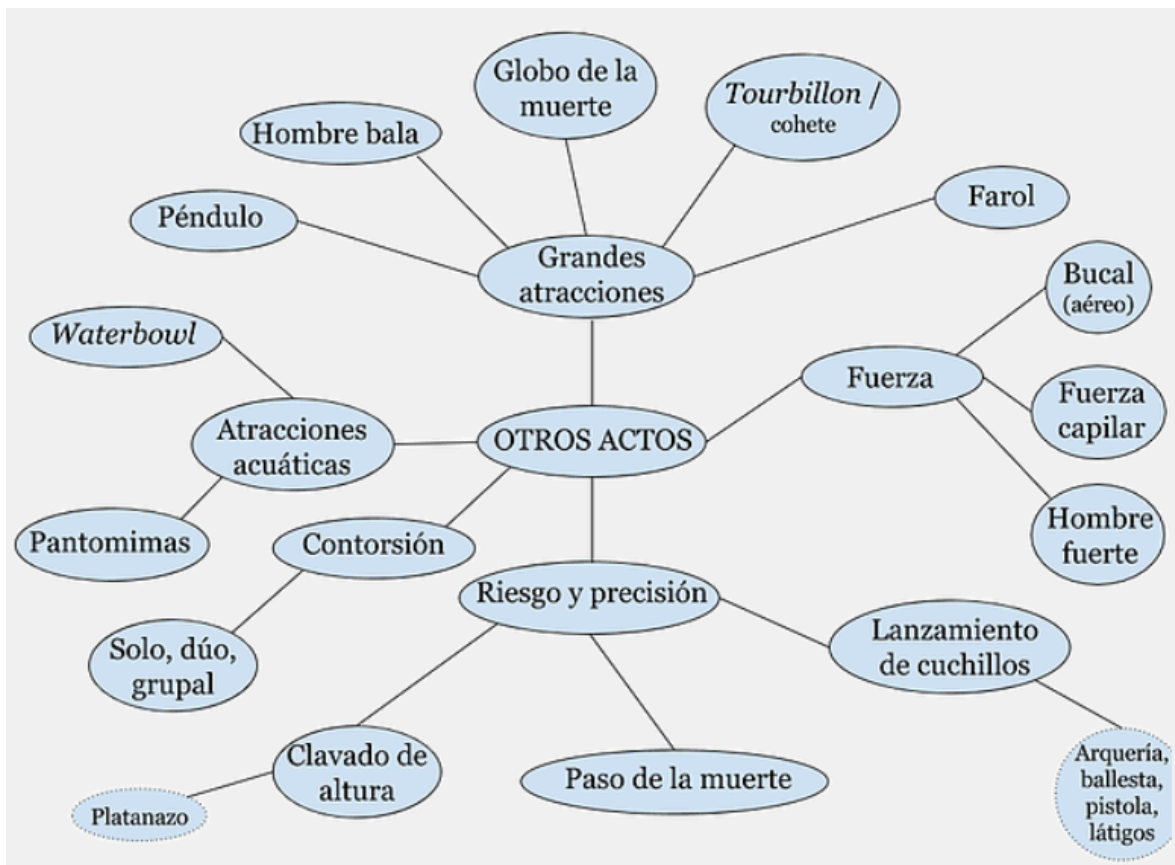
El circo nació con los animales, incluso antes de la llegada del circo moderno con el inglés Philip Astley y su circo ecuestre, que fue el que formalmente empezó esta gran industria del circo, desde los espectáculos en los anfiteatros romanos el uso de animales era común. Las coreografías con caballos, la doma de fieras salvajes, la exhibición de animales exóticos como los elefantes, gran símbolo del circo, eran actos estrella que llenaron la carpa miles de veces, en el circo hombres y animales convivieron como parte de la misma familia. Sin embargo en la actualidad el uso de animales en los espectáculos circenses ha sido restringido y poco a poco se han ido alejando de los escenarios.

Otros actos.

Las disciplinas de circo son muy extensas porque tienen la posibilidad de combinarse entre ellas, lo que alienta la creatividad para experimentar nuevas cosas y plantearse nuevos retos. En la actualidad los artistas circenses tienen una preparación multidisciplinaria que los convierte en artistas integrales, que permite no solo presentar actos extraordinarios, también abre paso a que se sigan generando nuevas líneas dentro de los géneros de las artes circenses.

2.5.1 Otras artes en el circo contemporáneo.

Con el desvanecimiento de fronteras que están teniendo las artes en los últimos tiempos, ha sido posible que diversas disciplinas se relacionen con las artes circenses, además de el teatro y la danza, que son dos artes escénicas que han llegado con fuerza al circo, algunas artes se han albergado en este arte escénico, como lo son las artes plásticas y visuales.

Un ejemplo de ello es el artista francés Johann Le Guillerm,¹³⁰ quien escultor y artista de circo formado en el Centro Nacional de las Artes del Circo, es co-fundador del Cirque O, crea la compañía Cirque Ici y obtuvo en 1996 el Gran Premio Nacional de Circo, este artista incorpora las artes del circo con la escultura, las instalaciones y el performance.

Otra artista emblemática del circo contemporáneo es Phia Menard¹³¹, formada en danza, mímica y actuación y técnicas de malabarismo y composición teatral, es fundadora de la compañía Non Nova¹³² en 1998, la cual trabaja con proyectos multidisciplinarios y busca abordar el malabarismo desde un ángulo diferente, a través de la estructura escénica y dramática de cada acto, además tiene una influencia de las artes visuales y plásticas por lo que ha desarrollado proyectos con materiales como plástico o hielo.

En el campo de las artes visuales está el matemático, programador y artista digital, Adrien Mondot, creador de la compañía Adrien M & B Claire¹³³, desarrolla instalaciones en el campo de las artes digitales y las artes escénicas, su propuesta es insertar al artista en medio de una proyección digital, enfocado en el trabajo del cuerpo, el acto en vivo, lo efímero, lo sensible y la tecnología, este artista desarrollo un programa en el que hace malabares con él mismo en interacción con proyecciones visuales.

En la actualidad las artes plásticas, visuales y digitales se suman a la transformación escénica que ofrece el circo contemporáneo, éstas artes están encontrando una plataforma en el espacio circense y están integrándose a el posibilitando la creación de nuevas propuestas que son un reflejo de la realidad en la que vivimos, en la que convive la hazaña

---

¹³⁰ <http://www.johannleguillerm.com/es/>

¹³¹ <http://www.cienonnova.com/i/en/phiamenard/>

¹³² <http://www.cienonnova.com/i/en/cy-non-nova/>

¹³³ <http://www.am-cb.net>

humana del arte circense con los desarrollos tecnológicos de nuestra época.

2.6 Espectacularización del circo.

“En la escena todo debe seducir y ‘en el movimiento de la seducción —como explica Baudrillard — es como si lo falso resplandeciera con toda la fuerza de la verdad’.”

Cornago, Oscar

La naturaleza del circo ha sido siempre lo espectacular, exaltar los atributos visuales ha sido una labor constante en esta práctica escénica, pues lo que pretende es seducir al espectador, llamar su atención y hacer que su mirada no se despegue ni un momento de el acto que esta viendo. Cada momento de la historia del circo ha tenido sus particularidades con respecto a la manera de presentar el espectáculo, los parámetros estéticos han cambiado con las características de cada época y cultura, por ejemplo los espacios escénicos como los anfiteatros, la pista, la carpa, la calle o los teatros, o la vestimenta y maquillaje de los artistas, o la escenografía e incluso la música e iluminación. Cada uno de los elementos técnicos tiene un papel importante en la construcción de un espectáculo, pues esta en juego el impacto que se quiere tener sobre el público.

Los espectáculos de circo contemporáneo han dado mucha importancia a la escenografía y a la puesta en escena en general, lo que lleva a una propuesta no solo de artes circenses en cuanto a la hazaña humana, sino a una experiencia total que incluye escenografía, utilería, vestuario, caracterización, integración de objetos y las disciplinas circenses, ornamentación y embellecimiento de la acrobacia, musicalización e iluminación, etc., a todo esto le llamamos “espectacularización del circo”.

Realizar una producción escénica no solo implica atender la temática y la ejecución de los actos, si no también es esencial preguntarse cómo se va a construir, qué elementos se van a ocupar y de qué forma se relacionaran los elementos, es decir, cómo se organizaran los materiales, los cuerpos, los objetos, la música y toda la ambientación en la escena, pues la forma en la que se presente será un elemento clave para su éxito como espectáculo y como forma de comunicar un argumento.

Oscar Cornago, en su estudio sobre la teatralidad, dice que el acento en la exterioridad material, es decir, la ostentación de la superficie mediante elementos que van a ornamentar el acto, va a potenciar la teatralidad, y esto tiene relación con atraer la mirada del público, pues hacerse visible hace que todo adquiera algún sentido.¹³⁴ Este argumento tiene cabida en cualquiera de las artes escénicas y es justo es en el circo contemporáneo donde encontramos un espectáculo que suma a la teatralidad como un componente importante, y es actualmente cuando el espectáculo de circo teatral enfatiza su proyección a través de la materialidad externa.

a) Escenografía.

En el espectáculo circense el director de arte es quien se encarga de diseñar visualmente la escena y reúne a un equipo de escenógrafos, iluminadores, utileros, ambientadores, vestuaristas para llevar a cabo la propuesta estética.

La escenografía es un elemento mediante el cual se impulsa la exterioridad material, se puede entender que escenografía “[e]n el sentido moderno, es la ciencia y el método del escenario y del espacio teatral. Es también, por metonimia, el decorado mismo, que resulta del trabajo del escenógrafo. (...) La escenografía marca adecuadamente su deseo de ser una escritura en el espacio tridimensional (...),¹³⁵ porque es una herramienta con la que se busca comunicar una idea trabajando con los elementos visuales- materiales (vestuario, maquillaje, utilería, iluminación) como parte del engranaje de un espectáculo escénico, es decir, la escenografía corresponde a todo lo visual de un espectáculo y todos los elementos que inciden en la escena están ahí para comunicar algo al espectador, por ejemplo, el diseño de iluminación, que juega un papel muy importante en la construcción del ambiente escénico, incluso cuando las luces se apagan siguen comunicando algo; el experto en iluminación y artista contemporáneo Jorge Pastorino habla sobre la incidencia de la luz en el espacio la cual posee una implicación emocional, él expone que “[l]a luz fue trabajada, desde el principio de la historia, como un elemento dramático vinculado con lo emocional. (...)La oscuridad es un símbolo infinitamente explotable; lleva al temor, a la pasividad, al

---

¹³⁴ Cfr. Cornago, Oscar, ¿Qué es la teatralidad? Paradigmas estéticos de la modernidad,

¹³⁵ Patrice Pavis, *Diccionario Teatral Interactivo*, <http://pavis.pcazorla.com/#escenografia>

pánico o la intranquilidad. Entonces, esto puede usarse en el espacio teatral. (...) La luz modifica el espíritu de un espacio.”¹³⁶

La escenografía a evolucionado a la par de las artes escénicas, según Pavis “(...) en la actualidad la escenografía concibe su función no ya como ilustración ideal y unívoca del texto dramático, sino como *dispositivo* propicio para iluminar (y no ya para ilustrar) el texto y la acción humana, para figurar una situación de enunciación (y no ya un lugar fijo), y para situar el sentido de la puesta en escena en el intercambio entre un espacio y un texto.”¹³⁷ La escenografía pasó de ser un mero instrumento para decorar a usar sus características para contribuir en la construcción del acto teatral y a la generación de la comunicación de una idea.

El investigador teatral Juan Villegas dice que en los últimos años a habido un desplazamiento importante en el teatro, se ha pasado del texto- dramático hacia lo espectacular verbal, visual y auditivo, estos cambios corresponden a las características de una época en que el lenguaje visual tiene un gran peso en la vida cotidiana.¹³⁸ Las practicas escénicas se han ido adaptando a los cambios de su época y a los medios disponibles para ejercer su trabajo, por ejemplo el escenógrafo e investigador Gastón Breyer, platica que el surgimiento de diferentes espacios escénicos, que contrastaban con el tradicional teatro, por ejemplo casas, fabricas o espacios públicos, provocaron un acercamiento entre directores y escenógrafos, tomaron consciencia de la importancia de trabajar juntos para obtener el efecto deseado de comunicar algo frente a los nuevos retos que representaban los diversos espacios y tendencias teatrales, actualmente hay una integración en el trabajo de los directores, escenógrafos y artistas. Ese reflorecimiento del parámetro visual hizo que se revalorizaran aspectos del espectáculo como lo visual, lo gestual y lo sonoro.¹³⁹

---

¹³⁶ Rago, María Ana, Jorge Pastorino. La luz modifica el espíritu de un espacio, El espacio escénico, Pág.32

¹³⁷ Patrice Pavis, *Diccionario Teatral Interactivo*, <http://pavis.pcazorla.com/#escenografia>

¹³⁸ Villegas, Juan *Para la interpretación del teatro como construcción Visual*, Cfr, p. 11

¹³⁹ Gaston Breyer , Catena, Alberto, La organización del vacío, El espacio escénico, Cfr. Pág.14

b) Música

El director de arte también entra en contacto con el musicalizador del espectáculo, la parte sonora se considera parte de los medios audiovisuales de la puesta en escena y la música ha acompañado al circo desde su origen, Revollo cuenta que “[l]a música del circo siempre tuvo características propias, tal como la marcha, el fox trot, el galope, el tango o música con influencias y tonos nacionales, cuando algún regionalismo se quería destacar. La banda dentro de la función también tuvo un papel importantísimo, si desecháramos las palabras de la anunciador, la música *per se*, mantenía y *il tempo* dentro de cada acto y le daba un sentido de continuidad a la función. La fluidez, los cambios de música, los redobles, son los que acentuaban los momentos especiales, culminantes, cambios o incluso presentaciones simultáneas.”¹⁴⁰ Actualmente la música en el circo ha evolucionado con el espectáculo y participa en el de diferentes formas, por ejemplo se puede musicalizar lo que se refiere a “(...) incorporar sonidos acordes a la escena para apoyar un determinado momento dramático[, la] mayoría de las veces se musicaliza con melodías ya existentes, (...)”¹⁴¹ también existen presentaciones que tienen música exclusiva para cada acto o incluso hay espectáculos en los que la música se ejecuta en vivo. El sonido en el circo siempre será parte de la propuesta estética porque va de la mano con lo visual para tener el efecto deseado. En los medios audiovisuales también entran las proyecciones, videos, hologramas, etc.

c) Espacio escénico

Un elemento que se debe tomar en cuenta para la construcción de la espectacularización del circo es el “espacio escénico”, éste “[e]s el espacio concretamente perceptible por el público en la o las escenas, o incluso los fragmentos de escenas de todas las escenografías imaginables.”¹⁴² Hay dos elementos a tomar en cuenta para establecer el espacio escénico, “[p]or una parte, el espacio escénico es determinado por un tipo de escenografía y por la visualización que hizo el director en su lectura del *espacio dramático*. Por otra, el escenógrafo y el director tienen un gran margen de libertad para modelarlo a su gusto. De

---

¹⁴⁰ Revollo Cárdenas, Julio, La Fabulosa historia del circo en México, pág. 77.

¹⁴¹ García del Toro, Antonio, Teatralidad: cómo y por qué enseñar textos dramáticos, pág. 128

¹⁴² PAVIS, PATRICE (1987). *Diccionario del Teatro*. Editor: Wilku (v1.0) ePub base v2.1., <http://pavis.pcazorla.com/#espacio-escenico>

esta dialéctica entre determinismo y libertad nace el espacio elegido para la representación (...).”¹⁴³

El espacio escénico en el que se ha desarrollado el circo ha cambiado, si bien las carpas y la pista aun siguen vigentes, los teatros y foros culturales han abrigado con más fuerza al espectáculo circense en los últimos años. Esta situación se ha dado también por las nuevas propuestas de espectáculos que tiene el circo contemporáneo, en las que involucra a las artes circenses con el teatro, el teatro- danza, la danza contemporánea, la instalación, etc., y a su vez como éstas artes escénicas han llevado a las disciplinas circenses a sus puestas en escena; se ha dado una convivencia más formal entre estas disciplinas, que sí bien siempre habían entrado en contacto, ahora lo hacen de una manera más sofisticada en la que proponen nuevas formas, nuevos actos, nuevas practicas y se atreven a interactuar entre ellas con más libertad, rompiendo las rigurosas formalidades de su propia disciplina.

Sin embargo la carpa circense esta cargada de significación, es una estructura que esta grabada en la memoria colectiva como símbolo del circo, probablemente sea uno de los factores por los cuales al público actual le cuesta tanto pensar en un espectáculo circense fuera de la carpa, presentado en otro espacio que nació con otra finalidad, la carpa y la pista es un espacio legitimado y convencional para las artes circenses.

Con la llegada del circo contemporáneo, a parte de presentar una nueva propuesta escénica, también trajo una renovación del espacio escénico, las características del circo contemporáneo permiten que se pueda adaptar a diferentes espacios, aunado a las nuevas visiones de los directores con respecto al uso de los espacios como lo dice Federico Irazabal, pues para este crítico e investigador teatral, “(...) cualquier espectáculo puede ser realizado en cualquier lugar, y que todo espacio es potencialmente teatral.”¹⁴⁴ Esto indica que en las artes escénicas ha surgido una nueva lectura que esta abriendo las posibilidades de generar espectáculos nuevos atendiendo el apetito del publico actual y dando muestras de las diversas formas de existir de las artes escénicas.

---

¹⁴³ PAVIS, PATRICE (1987). *Diccionario del Teatro*. Editor: Wilku (v1.0) ePub base v2.1., <http://pavis.pcazorla.com/#espacio-escenico>

¹⁴⁴ Irazabal Federico, Francisco Javier , El espacio escénico, Pág. 8

El espacio escénico se relaciona estrechamente con el espacio o lugar teatral que se refiere al lugar en donde se presenta el espectáculo, sobre la situación actual del lugar teatral, Pavis explica que “[c]on la transformación de las arquitecturas teatrales –en particular el retroceso del escenario a la italiana o frontal- y la aparición de nuevos espacios (Escuela, plazas, fábricas, mercados etc.) el teatro se instala dónde le parece conveniente, buscando ante todo un contacto más íntimo con un grupo social e intentando escapar de los circuitos tradicionales de la actividad teatral.”¹⁴⁵ Lo que dice este autor sobre el lugar teatral, bien puede traducirse al nuevo circo, pues en la actualidad la carpa tradicional está siendo desplazada por otros lugares que están albergando a los espectáculos de circo, lo que permite que este llegue a más esferas culturales y a más público.

Los diferentes lugares escénicos en los que un espectáculo circense puede presentarse pueden generar un sentido de lo que se está representando o intensificarlo, pues tiene implicaciones físicas tanto para los que están en el escenario porque condiciona la manera en que presentaran sus actos, como para los espectadores, pues el lugar en el que estén ubicados para presenciar el espectáculo les dará experiencias diferentes, es decir que el público puede estar rodeando el escenario como en la pista, o ubicado frontalmente como en un teatro o incluso hay espectáculos que ofrecen una experiencia inmersiva al ubicar al público a la misma altura y cercanía al espacio de los artistas. Todos estos elementos escenográficos, audiovisuales y espaciales son piezas clave para la construcción de una propuesta escénica, son los elementos que ciñen al espectáculo circense en un halo de seducción y ofrecen al espectador de circo una experiencia envolvente.

El director teatral, actor y teórico ruso Vsévolod Meyerhold, formado en el Teatro del Arte de Moscú, desarrolló una propuesta teatral que es afín a la propuesta escénica del circo.

Este autor está en contra de los principios del teatro naturalista que se refiere a “(...) un movimiento artístico que, hacia 1880-1890, preconiza la reproducción total de una realidad no estilizada o embellecida, e insiste en los aspectos materiales de la existencia humana. Por extensión, estilo o técnica pretende reproducir fotográficamente la

---

¹⁴⁵ Patrice Pavis, *Diccionario Teatral*, Pág.276.

realidad[.]”¹⁴⁶ para él el teatro no debe ser un reproductor de la realidad, es necesario que el espectador sea consciente y que no pierda de vista que está en el teatro, a lo que propone que se debe “(...) basar el arte del actor en la veneración por la máscara, el gesto y el movimiento.”¹⁴⁷ Es decir, que la actuación debe ser embellecida por ornamentos, vestuario, maquillaje y expresión corporal que destaque el trabajo realizado en escena, lo que se presente en el escenario se debe diferenciar de la vida real y permitir dejar algo a la fantasía del espectador, de tal manera que “[e]l espectador que va al teatro debe poder completar con la fantasía cuanto permanece inexpressado. El teatro atrae por ese misterio y por la necesidad de descubrirlo.”¹⁴⁸ Lo que busca Meyerhold es una característica que se encuentra en la propuesta actual que tiene el circo contemporáneo, sobre todo cuando se vincula con el teatro, esta propuesta escénica hace uso de una serie de recursos para espectacularizar sus actos, ya no solo es la presentación de la acrobacia, ahora también el artista hace uso de maquillaje, vestuario, objetos y demás herramientas necesarias para darle vida al personaje que encarna. Como dijo el maestro inglés Edward Gordon Craig, “(...) el arte debe aspirar a ‘algo totalmente opuesto a la vida como la vemos’.”¹⁴⁹

e) Tendencias

Al estudiar las características de los espectáculos circenses que se exhiben actualmente, se ha podido observar un par de tendencias que destacan en las ejecuciones. Por una parte está la ejecución del espectáculo circense que llamaremos “ornamental”, las cuales tienen la característica de potenciar su espectacularidad con accesorios, escenografía, vestuario, maquillaje y demás instrumentos que destaquen los números artísticos para generar un mayor impacto visual en el público, este tipo de presentaciones las podemos encontrar en circos como el Cirque du Soleil, quienes son uno de los principales representantes del circo teatral, pues hacen uso de escenografías, utilería, vestuario, maquillaje y todo tipo de elementos para ofrecer al espectador un espectáculo envolvente.

Y por otra parte esta lo que llamaremos el espectáculo sin ornamento, este tipo de

---

¹⁴⁶ PAVIS, PATRICE (1987). *Diccionario del Teatro*. Editor: Wilku (v1.0) ePub base v2.1.

¹⁴⁷ MEYERHOLD, Vsevolod: *El teatro naturalista y el teatro de atmósfera*, pág. 145

¹⁴⁸ MEYERHOLD, Vsevolod: *El teatro naturalista y el teatro de atmósfera*, pág. 145

¹⁴⁹ Lábate, Beatriz, *Teatro-danza. Los pensamientos y las practicas*, Pág. 23

puesta en escena se deslinda de los accesorios que distraigan al espectador de la ejecución acrobática o habilidad que se este llevando acabo, lo que interesa en este caso es el énfasis de la técnica de manipulación de objetos, acrobática y corporal, este tipo de espectáculos los podemos encontrar en teatros o foros, se trata de propuestas más independientes, en el sentido en que no son tan comerciales como lo seria el Cirque du Soleil. Los artistas que se enfocan en este tipo de ejecuciones buscan innovar y experimentar sobre sus habilidades, su interés esta en mostrar la maestría de su acto, buscando que la hazaña humana, que es el elemento principal en las artes circenses, no caiga en mero decorativismo.

Gastón Breyer, escenógrafo e investigador teatral está a favor de un espectáculo teatral sobrio, alejado de los adornos y el exceso de superficialidad, él explica que la línea del teatro debe ser distinta a eso, debe ser cercana a “(...) es esa que los italianos llaman el teatro ‘povero’, el teatro despojado, casi esencial, como quería Grotowski. Allí el escenógrafo no pone cosas, sino que ayuda más que nada a definir espacios, luces, ámbitos, climas, pero no a agregar chiches ni efectos [.]”¹⁵⁰ es decir que el acto realizado por el artista es lo principal en la escena y no es necesario complementarlo con nada material, al igual que en esta tendencia de circo sin ornamentos en el que el escenógrafo trabaja únicamente con la esencia del acto para hacerlo destacar.

---

¹⁵⁰ Catena, Alberto, Gaston Breyer., La organización del vacío, El espacio escénico, Pág.14

CAPÍTULO 3: EL CIRCO CONTEMPORANEO EN MÉXICO

3.1 La realidad actual del Circo en México.

El circo es un espectáculo que lleva más de 200 años de vida en México, hubo varias familias que hicieron crecer el circo, llevando su maravilla a todos los rincones del país y formando artistas que serían reconocidos en todo el mundo; se establece “ (...) la fecha de 1808 como la del nacimiento del circo moderno en México, con la llegada del Real Circo de Equitación del inglés Philip Lailson a las costas de Veracruz, la de 1831 como la primera vez que se presentó un circo norteamericano en México, o la de 1841, en que se registra el inicio de actividades del primer circo propiamente mexicano, creado por José Soledad Aycardo: el Circo Olímpico, en la ciudad de Monterrey.”¹⁵¹

En la época de oro del circo mexicano se podía ver las plazas llenas de gente esperando ansiosas por entrar a ver el espectáculo compuesto por artistas circenses y animales, quienes presentaban sus increíbles destrezas en una pista bajo una gran carpa. Era la época de las grandes *truppas* de familias mexicanas, como los Atayde, los Vázquez, los Fuentes Gasca, entre otras, todas ellas formaron lo que hoy conocemos como el circo tradicional mexicano.

Empezando la última década del siglo XIX, la situación del circo mexicano empezó a cambiar, las empresas se enfrentaron a diversos factores que provocaron el paulatino declive del circo, por ejemplo, entre otras cosas, fue la necesidad y falta del apoyo del gobierno y las instituciones oficiales del país, los crecientes desarrollos tecnológicos que ofrecieron otro tipo de entretenimiento, la situación familiar en la que los herederos de las tradiciones circenses, quienes tenían que aprender las disciplinas, estuvieron motivados por realizar otras profesiones, la falta de visión de los empresarios y directivos de los circos por integrar a su espectáculo los recursos que les ofrecía el nuevo siglo, la fuga del talento mexicano a otros países donde el reconocimiento y la valoración de lo circense es mayor, la falta de escuelas y centros de formación enfocados al desarrollo de las artes circenses y lo

---

¹⁵¹ Revollo Cárdenas, Julio, La Fabulosa historia del circo en México, Escenología, A.C., CONACULTA, México, 2004, pág. 17.

que terminó por coronar la crisis del circo fue la ley del circo sin animales que entro en vigor en 2015.

Sin embargo, la nueva configuración del mundo que trajo consigo la llegada del siglo XXI, abrió una serie de posibilidades para el circo mexicano, que lograría abrir nuevos caminos dentro de la escena circense.

En diferentes partes de Europa y América ya tenía tiempo de estarse gestando una nueva propuesta estética en el circo, como consecuencia de la enseñanza que las escuelas circenses ofrecían en algunos países como Rusia, Francia y Canadá, donde ofertaban un plan de estudios con diferentes disciplinas artísticas como teatro, danza y música, lo que permitía que los artistas que se formaban ahí tuvieran un desarrollo artístico integral y con esas herramientas podían ampliar sus posibilidades de creación y experimentación, dando como resultado propuestas escénicas novedosas, que hacían converger diferentes artes en el escenario.

Esta influencia llegó a México muchos años más tarde, principalmente a través de tres vías; primero los artistas mexicanos que viajaban para conocer lo que se estaba haciendo de circo en diferentes partes del mundo y luego regresaban al país donde empezaron a desarrollar y a compartir sus conocimientos, también a través de artistas extranjeros que llegaban a México a ofrecer espectáculos o a dar talleres especializados, y la tercer vía importante fue el desarrollo tecnológico que permitió el intercambio de información de una manera rápida y fácil, por lo que a través de plataformas digitales, internet y redes sociales, fue posible, y sigue siendo, que el flujo de información favoreciera el conocimiento de las artes circenses que se estaban produciendo por todo el mundo.

Para desarrollar este apartado, en donde se explica cual es la situación actual del circo en México y como se fue gestando la nueva propuesta estética en el contexto circense de nuestro país, así como los conflictos que enfrenta, se realizaron entrevistas a directores,

gestores, promotores y artistas circenses, con el objetivo de conocer de cerca cual es realidad que enfrenta el circo.

a) La creación de la primera compañía de circo contemporáneo.

El primer espacio que formalizó el trabajo de la nueva propuesta estética de circo en México fue la compañía Cirko de Mente, la cual se formó en 2003 y fue fundada por Andrea Peláez y Leonardo Costantini, quienes ya estaban trabajando en el desarrollo de las nuevas posibilidades de creación de las artes circenses.

La iniciativa empezó a surgir cuando Andrea Peláez, con formación en danza clásica y contemporánea, y el malabarista Leonardo Costantini, emprendieron viajes a Argentina y a Brasil en los que conocieron el movimiento de circo contemporáneo sudamericano que ya estaba consolidado, porque ahí la crisis del circo tradicional sucedió antes que en México, en estos países latinoamericanos las empresas de circo tradicional enfrentaron una crisis que les obligó a buscar otros medios de subsistencia, y una de las alternativas fue la apertura de escuelas en las que comenzaron a formar artistas jóvenes que no eran de familias de circo pero que tenían una experiencia en teatro, danza u otras artes escénicas, a esta nueva alternativa le favoreció que estos países tienen una fuerte relación con Europa por su situación migratoria, lo que resulta común viajar y con ello conocer las actividades que estaban surgiendo alrededor del circo y las artes escénicas, pues en Europa el circo es una de las manifestaciones artísticas que ha tenido un gran desarrollo; y en este contexto fue cuando el movimiento del circo contemporáneo comenzó a generarse en Latinoamérica.

Los constantes viajes a Europa y Sudamérica, la influencia del conocimiento de René Badel en Cuba, de Viktor Fomin en Canadá y la colaboración con la compañía de circo contemporáneo *The Seven Fingers*, les permitieron además de aprender las técnicas del circo, abrir su panorama respecto a lo que implica hacer circo en la actualidad, ampliando la visión en cuanto a la creación de espectáculos. Por lo que al regresar a México empezaron a compartir el conocimiento adquirido y abrieron espacios de formación y de presentación con el interés de generar una comunidad de circo en México, que tuviera

las cualidades que habían visto y aprendido, de mucha apertura, de solidaridad, de compartir saberes y sobre todo muy lúdica en cuanto a la búsqueda y apropiación de herramientas que les ofrecía el circo y también otros elementos del arte contemporáneo, con el objetivo de poder desarrollar en México conocimiento y propuestas propias, pues aunque las técnicas puedan ser aparentemente las mismas, la apropiación de los conocimientos y como se vuelven a construir es diferente en cada lugar.

Con este panorama, fue en 2003 cuando desarrollaron el proyecto de la compañía Cirko de Mente, que es un espacio de creación para la compañía y sus espectáculos y también un espacio para la formación y presentación de otros artistas.

En la entrevista con Andrea Peláez, platica que su forma de vida los ha ido llevando a ciertos lugares y a ciertas realidades que les generan un estímulo creativo y sobre eso realizan un trabajo de creación que implica el uso de diferentes herramientas y disciplinas artísticas, por ejemplo después de un viaje a la India en el que vieron la turbia realidad de la vida urbana hicieron el primer espectáculo de circo teatral que realizo la compañía llamado “Regresa a mis pies”, inspirado en el libro El país de las ultimas cosas de Paul Auster, que justamente habla de las realidades urbanas y personajes fantásticos; este espectáculo de circo se desarrolló en un callejón abandonado y todos los personajes se relacionaban porque un vagabundo había perdido su zapato e iba en busca de el. Este es un ejemplo de la relación de la literatura para la creación de un espectáculo y además en la puesta en escena también se trabajó con un videoartista que hizo animaciones que se proyectaron, hubo cantantes, se creo música original, colaboro un director que es coreógrafo y trabajó la parte de desarrollo de movimiento inspirado en su propio discurso que es el teatro del gesto, la escenografía y el vestuario se construyeron bajo el concepto del reciclaje que se trabajó para que esas atmosferas urbanas se pudieran generar también a nivel escénico.

Cirko de Mente a creado diferentes espectáculos en sus catorce años de trayectoria, cada espectáculo ha tenido una génesis distinta pero siempre han involucrado todas las artes escénicas que tienen disponibles y que pueden relacionarse con las artes circense.

El proyecto ha ido creciendo y ha generado diferentes plataformas para el aprendizaje y la creación del circo contemporáneo como el Diplomado de Artes Circenses Contemporáneas, el proyecto Dokucirco, Centro Mexicano de Documentación Circense "Hermanos Codona", la biblioteca móvil "Nautilus" y la próxima apertura de la Licenciatura en Artes Circenses con validez oficial, entre otros proyectos que fomentan el crecimiento de la teoría, la práctica y la creación en la búsqueda de la profesionalización de las artes del circo en México.

b) Las nuevas creaciones del circo

"El circo es un lenguaje estético e incluso ético que rompe fronteras, que no importa la cultura, la edad, la religión, el sexo, ni nada, permite comunicarte de tu a tu con otro ser humano." Andrea Peláez

La propuesta estética del circo contemporáneo extiende la posibilidad de la fusión de diferentes artes como el teatro, la danza, movimiento corporal, la música, el performance, las artes plásticas, las artes visuales y las artes digitales. Con estas herramientas el artista circense puede valerse para el desarrollo creativo y experimental de la disciplina en la que se especializa, logrando diferentes posibilidades de expresión escénica y desarrollo de actos circenses.

El circo contemporáneo tiene cierta distancia con el circo tradicional en cuanto a la propuesta escénica porque el circo tradicional tiene cánones muy definidos, en la estética y desarrollo de los números esta en juego lo visual y a sensación que provoca el acto, es decir, no busca hacer sentir al público ninguna emoción más allá del asombro, la sorpresa y la tensión. En la opinión del malabarista Santiago Malabari, respecto al circo clásico: una vez que viste al mejor de una disciplina tradicional, todo lo demás que veas de esa disciplina va a ser casi lo mismo pero con diferentes niveles de habilidad, sin embargo, cuando ves una propuesta personal, todavía tiene muchas posibilidades de dejarte cosas nuevas, en cuanto a planteamiento de ideas, investigación y mensajes o incluso puede no tener mensaje, no es regla que el circo contemporáneo deba tenerlo, pero sí tiene muchas posibilidades de comunicar. Un ejemplo del planteamiento de ideas e investigación que se

desarrolla dentro de las practicas circenses es el trabajo del malabarista y fundador de la compañía de malabar y manipulación de objetos Jorge Vilchis, quien explica que su disciplina es el “malabarismo experimental”, en su proceso de creación está llevar a cabo toda la investigación de nuevas formas de malabarear con objetos hechos para malabarear o no hechos para malabarear. Por su parte, Andrea Peláez, quien se especializa en trapecio, habla sobre su interés en el trabajo del circo, que es la posibilidad de generar lo que ella llama “metáforas escénicas”, incluyendo elementos de la danza, el teatro y otras artes, esto es por ejemplo, crear a partir de una novela, con música original, colaborando con artistas plásticos, etc.; su inclinación está en el trabajo interdisciplinario.

Sin embargo en México todavía existe una fuerte inclinación hacia el circo tradicional como lenguaje, incluso los artistas que no vienen del circo tradicional que se están formando en diversos espacios que tienden hacia ese formato escénico; por ejemplo en la escuela de circo de Puebla existe una línea muy marcada sobre la estética del circo tradicional, inclusive desarrollan toda una línea de payaso mexicano, un humor con características populares de México, eso es una realidad interesante de lo que sucede en el país. Federico Serrano Díaz, quien organizó los encuentros de circo joven en el Circo Atayde, dice que las características que debe tener un acto de circo tradicional son velocidad y dinamismo, ritmo, una duración aproximada de cinco minutos, porque el artista de circo tiene que entender que hay un acto que viene atrás de él, entonces su misión es salir a escena y hacer que se olviden del acto que acaban de ver y al mismo tiempo hacer que no se olviden de su acto; ese dinamismo mantiene al publico alerta y no le da tiempo de asimilar sobre lo que está viendo, porque si tiene tiempo de pensar en lo que está pasando ya no hay sorpresa y el circo es vértigo, pero para él, una de las características principales del circo tradicional es que los artistas presentaran su acto con elegancia.

c) Convivencia entre dos mundos: el circo tradicional y el circo contemporáneo

En México aunque el circo contemporáneo está tomando gran fuerza y posicionando su presencia dentro de las artes escénicas, el circo tradicional sigue vigente, de hecho las dos categorías siguen vigentes en el mundo, pero es una realidad que unas tendencias están desbancando a las otras; el circo tradicional actualmente no tiene la fuerza que tenía hace

cuarenta años y el circo contemporáneo es un formato naciente, esto lleva al enfrentamiento del mismo fenómeno que es el circo, pero de dos perspectivas diferentes, como las dos caras de una misma moneda.

En la entrevista con Federico Serrano, platicó sobre un proyecto que acercaría de manera formal a estos dos mundos del circo, en el 2004 Don Alfredo Atayde, quien era director general de la empresa Atayde y Federico Serrano crearon el Encuentro de Circo Joven, con el objetivo de ofrecer una plataforma a los jóvenes que no son de familia de circo pero practican actos de circo, además de fomentar el diálogo entre el circo clásico y las nuevas propuestas, el verdadero encuentro no se daba en la pista, sino detrás del telón, donde podían intercambiar opiniones, ver los ensayos y las técnicas que usaban para prepararse. Hasta la actualidad el circo Atayde realiza estos encuentros.

d) ¿Nuevo circo, nuevo público?

Con el surgimiento de esta nueva propuesta en el espectáculo circense, el público se convierte en un tema importante sobre el cual reflexionar, pues así como van evolucionando las artes a través del tiempo, el público también va moldeando sus ideas y pensamientos de acuerdo con la realidad que se le presenta, los cambios culturales, políticos, sociales son factores que influyen en la manera en que la gente se apropia de los fenómenos artísticos, en este caso del circo, que si bien en México tiene ... años de existencia, la configuración del espectáculo no es el mismo que en aquella época, y el público tampoco. La concepción que se tiene de del circo actualmente en México sigue siendo mayormente la que se tiene del circo tradicional, y esto es todavía normal porque esa es la referencia cultural por excelencia que existe, ya que la mayoría de la gente tuvo conocimiento del circo a partir del circo tradicional, entonces es normal que al referirnos al circo la gente piense en carpa, payasos y animales, además porque estos elementos se han convertido mundialmente en símbolos que identifican al circo. Sin embargo, las referencias de otros circos contemporáneos conocidos mundialmente como el Cirque du Soleil, han contribuido que la concepción sobre el circo sea más amplia y conozcan acerca de lo que es el circo contemporáneo.

El público es uno de los factores que el director, artista o creador debe tomar en cuenta para la creación y presentación de su espectáculo; para el artista circense en la actualidad, preparar un número implica pensar en quien lo verá, si es un público general, si es un público circense o si es un público que se especializa en su disciplina, estas dos últimas situaciones generalmente se dan en las convenciones, encuentros o festivales de artes circenses. Sin embargo, no se trata de presentar un espectáculo diferente por que el público sea especializado o no, se trata de enseñar al público las diversas formas de existir del circo.

Es una realidad que el público está conociendo el circo contemporáneo, al mismo tiempo en que este se sigue gestando, la gente está acostumbrada a presenciar un formato de circo tradicional con características diferentes a lo que se encuentra en un espectáculo de circo contemporáneo. El encuentro del público con esta nueva propuesta ha tenido una reacción favorable, la gente está empezando a poner atención y a consumir estas nuevas propuestas y eso hace que el desarrollo de las artes circenses contemporáneas siga prosperando. Con la incógnita de si su acto será aceptado o no por el público, los artistas circenses tienen la intención de dar a conocer su propuesta, que vean que existe un desarrollo diferente en la técnica, que sepan que lo que han visto no son todas las posibilidades y que incluso aunque vean nuevas posibilidades siempre habrá mil posibilidades nuevas, el propósito es mostrar el nuevo circo y las nuevas propuestas para que al conocerlas la gente vaya desarrollando su gusto y una nueva forma de entender las artes circenses.

Andrea Peláez declara que, más allá de pensar que el público va a querer ver siempre un mismo tipo de cosas como producto de la costumbre, sin tener la capacidad de disfrutar y conmoverse con algo nuevo, el tema incide sobre los artistas: “Yo creo que si alguien se expresa genuina y honestamente, y desde el corazón escénicamente, seguro va a llegar al público más allá de que la forma no sea la más común, (...) en la medida en que cada uno como artista se compromete en una búsqueda y en un darle la vuelta a si mismo y también encontrar artísticamente las formas y realmente utilizar la experiencia y la maestría en lo que tu haces, va a permitir llegar, tocar, conmover, generar algo en el público, yo creo

que así tengas también el recurso y los elementos mas vistoso que quieras, si está algo vacío también eso se siente, (...) tal vez puedes estar llegando a unas formas que no se habían visto o que el público no está acostumbrado, pero si esa forma esta cargada de vida, de algo que es vital para ti como artista transmitir, generar, algo va a pasar, seguro.”

e) En México el circo no existe: el circo es invisible para las instituciones

El circo Mexicano carga con un conflicto, tiene un patrimonio de actividades- rituales acrobáticas como pocos pueblos en el mundo, pero lo que no tiene es cultura de circo. Hay una sombría realidad que enfrenta el circo en México, y es que no está considerado como parte de las artes escénicas, el gobierno mexicano nunca ha apoyado su desarrollo y tampoco le ha otorgado reconocimiento al circo.

En el país no hay un espacio institucional reconocido para el circo, por ejemplo existe el Instituto Nacional de Bellas Artes con la Coordinación Nacional de Teatro y la Coordinación Nacional de Danza, pero no existe nada sobre las artes circenses, en el organigrama de la Secretaria de Cultura, antes Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, tampoco figura; y uno de los grandes padecimientos del circo mexicano es que no exista la Escuela Nacional de Circo.

Esta situación tiene consecuencias para la prosperidad de las artes circenses, pues al no estar el circo considerado dentro de los planes de formación educativa en las escuelas, es difícil que alguien ajeno a las familias de circo pueda llegar a formarse profesionalmente en alguna disciplina circense, quienes lo han logrado ha sido por medios particulares, aprendiendo una disciplina física, por ejemplo la gimnasia, o porque tiene habilidades que le facilitan el aprendizaje y ejecución de alguna disciplina y cuando ingresa a un lugar de formación llega a niveles de excelencia en muy poco tiempo. Para el florecimiento del circo esto implica un obstáculo por lo que en el país existe un gran reto a nivel educativo, pues las disciplinas circenses están mal ubicadas entre la danza, el teatro y los deportes, es decir, solamente están situadas en el panorama de la cultura como disciplinas complementarias de las artes.

El circo mexicano además de sufrir el nulo reconocimiento a nivel cultural y artístico, ha sido estigmatizado desde que empezó la campaña a favor de un circo sin animales producto de una estrategia política encabezada por el Partido Verde Ecologista de México, esta campaña exhibía a los circos en condiciones precarias y maltratando a los animales, lo que generó una imagen del circo como una actividad decadente, mala e incluso agresiva, además se distribuyó en el cine, en la televisión, en la radio y en internet, incluso usaron la imagen de algunos personajes populares de la televisión para promover la iniciativa, esto provocó el descontento de la mayor parte de la población que no estaba informada sobre la situación real.

Al respecto, Federico Serrano Díaz , quien fue director de difusión del Circo Atayde y vocero de la Asociación Mexicana de Empresarios de Circo, reconoce que si no hay una política cultural por parte del estado para apoyar al circo de México, éste seguirá siendo un sector vulnerable, fue por eso que el Partido Verde Ecologista de México, se sirvió del circo para negociar a su favor alguna cuestión dentro de la esfera política, el resultado fue favorable para ellos, pues se metieron con un sector mucho más vulnerable, dividido, débil y sin reconocimiento. Sin embargo, aunque había una legislación vigente que regulaba el uso y las condiciones de los animales en el circo, la propuesta se llevó a cabo; por ejemplo, todos los animales tenían que tener un chip, tenían que estar declarados, se tenían que reportar decesos y nacimientos y se podían recibir visitas de inspectores para ver el estado de los animales, además de que dentro de la comunidad circense los animales eran considerados parte de los artistas, y esa relación entre los animales y el hombre que se genera en el circo era única, Esta legislación quizás se hubiera podido perfeccionar, sin embargo se prohibió arbitrariamente, sin hacer visitas técnicas de inspección, sin llevar veterinarios para analizar el estado de los animales y sin analizar cuales serían las consecuencias para los animales al sacarlos del circo atropelladamente; Serrano Díaz concluye: “(...) es de esas cosas que pasan en México que es un poco el abandono de la sociedad civil, porque digo, el público tampoco fue a manifestarse y como sector éramos un sector muy débil, muy frágil, con poco dinero, no es lo mismo la Plaza de Toros México que la carpa, entonces acabaron con el circo nacional, el circo Vázquez cerro y pues ahí andan unos circuitos pequeños, familiares que las mismas personas hacen toda la función.”

Este panorama es el motivo de la respuesta que dio Serrando Díaz a la pregunta “¿El circo tiene un lugar rezagado en el país?” a lo que respondió: El circo no existe en México.

Ese desacredito con el que fue señalado, ha agravado la crisis del circo tradicional, sin embargo lo que apremia es sumar esfuerzos y quienes están en la esfera del circo mexicano colaboren dándole a las disciplinas circenses la importancia que tienen en las artes, independientemente si tiene animales o no, se debe apoyar al circo como una expresión artística importante de nuestro tiempo.

f) Abriendo puertas y ventanas: el quehacer actual del circo en México

El circo contemporáneo es una expresión artística actual que está creciendo en México y en otros países, el desarrollo tecnológico que ha generado plataformas digitales para intercambiar información han sido una pieza importante en esta ebullición de la escena circense, sin embargo, las consecuencias que ha tenido este flujo interminable de información que ha permitido conectar a los artistas, es que al mismo tiempo se ha visto una tendencia a unificar los estilos en cuanto al desarrollo creativo de los espectáculos y de los actos, por ejemplo lo que pasó con el Cirque du Soleil, esta empresa ha tenido un gran desarrollo creativo, escénico y artístico y se ha colocado en los principales lugares de las empresas del espectáculo, si bien esto ayudo a que proliferara el conocimiento sobre el circo contemporáneo en el país, también hizo que muchos de los consumidores de espectáculos quisieran ver una propuesta como esa y que muchos artistas se inclinaron por realizar algo similar; es decir, México todavía está en un punto de imitación y apropiación creativa, como producto de la falta de investigación y también de lugares de estudio de las disciplinas circenses. En la actualidad el objetivo sería aprender a influenciarse por estas nuevas propuestas sin copiar, es decir generar una búsqueda propia dentro de las artes circenses.¹⁵² “Si nosotros queremos que la visión de las personas gente cambie, nosotros somos los únicos que lo vamos a lograr (...)”, dice el malabarista Jorge Vilchis respecto a la situación actual del circo en México; una de las situaciones que no favorece a México frente a otros países como los europeos, es que existe un atraso respecto al desarrollo del circo contemporáneo, por ejemplo en Estados Unidos este 2017 celebra la convención

---

¹⁵² Reza, Santiago, Entrevista 3. El circo en México, ver en anexos.

número setenta de la *International Jugglers' Association* (IJA), la Convención Europea de Malabares (EJC) es el mayor evento de malabarismo de Europa y lleva cuarenta años realizándose, la Convención Británica de Malabaristas (BJC) celebró su emisión número treinta, en Sudamérica la Convención Chilena de Circo y Arte Callejero lleva realizándose dieciocho años, la Convención Argentina de Circo, Payasos y Espectáculos Callejeros va por su vigésima primera edición, y en México vamos en la decima Convención Mexicana de Circo; esta es una muestra de que en el país se está empezando un proceso de crecimiento de las practicas circenses beneficiada por la apertura de fronteras entre los países en el tema del circo, ahora es más accesible viajar y las escuelas europeas y canadienses están abriendo sus puertas a artistas latinoamericanos.

La labor que actualmente tiene el circo en México esta enfocada al desarrollo de espectáculos, ya no únicamente en números solistas o varietés, sino que se están haciendo grupos de artistas que tienen una formación integral en las artes del circo para realizar una puesta en escena compleja con elementos del teatro y la danza, en una búsqueda ya no solo de ejecutar su destreza en el escenario, sino de que también busca transmitir una historia, un sentimiento o dejarle algún mensaje, el circo está siendo usado como un medio para transmitir cosas políticas y sociales, por ejemplo, existe la vertiente del “circo social” que se usa como una herramienta que interviene en las comunidades de conflicto principalmente, con el objetivo de prevenir conductas de riesgo en un ámbito psicológico y social, como herramienta para acercarse y promover las potencialidades de la comunidad, la identidad grupal, fortalecimiento de valores y el desarrollo de habilidades artísticas.¹⁵³ Por otra parte también hay una fuerte tendencia hacia el rescate de los valores del circo tradicional, con la intención de conservar la tradición y el patrimonio que ha generado el circo en el país, hay gestores con la iniciativa de unir las dos líneas del circo, se habla de un circo clásico renovado, donde se unan todas las nuevas técnicas que hay dentro del circo

---

¹⁵³ Pérez Daza, Antonio, El circo social; como herramienta de intervención comunitaria para la prevención de conductas de riesgo psicosocial: un estudio cualitativo a partir de las vivencias de adolescentes y jóvenes del programa Previene-Conace de circo social de la comuna de Maipú., Universidad Santo Tomas, Escuela de Psicología, Santiago de Chile, 2008, cft, pág. 20

contemporáneo que incluyen el teatro y la danza, y se combinen con el *timing* que tiene el circo tradicional.¹⁵⁴

Actualmente el interés por entrenar y expresar a través de las disciplinas circenses ha tomado fuerza en todo el país, se han creado compañías, escuelas y algunos programas educativos, centros de formación en artes circenses, empresas que se especializan en la venta de espectáculos de circo, espacios donde se programan funciones, encuentros especializados en cada disciplina, convenciones, festivales, entre otras tantas actividades que fomentan el crecimiento de la actividad circense en México, y aunque la situación del circo en el área de investigación académica es precaria, con una escases de documentos e investigación, con poco material en circulación y con la falta de bibliotecas especializadas, la investigación sobre circo es una tarea que está empezando a impulsarse en el país.

Un ejemplo de la creciente actividad que hay sobre el circo en el país es el foro de Cirko de Mente, es uno de los principales lugares en donde se realizan funciones de circo contemporáneo además de trabajar como compañía generando espectáculos propios, también tienen el proyecto del Diplomado de Artes Circenses Contemporáneas que esta por recibir a su cuarta generación y están por obtener la validación académica para el plan de estudios de licenciatura, son creadores del Centro Mexicano de Documentación Circense "Hermanos Codona" que además genera una revista que se publica cada tres meses aproximadamente, también realizan una programación de ciclos llamada Diálogos en la pista, que son conversatorios entre el público y artistas o especialistas de circo sobre diversos temas alrededor del circo, también hacen funciones de Circo ilustrado, que son funciones donde los artistas presentan parte de sus espectáculos o números y comparten con el público algo que les parece interesante de su proceso de creación, y el proyecto más reciente es la biblioteca móvil "Nautilus", creada con el objetivo de llevar el conocimiento a diferentes espacios y comunidades.

El circo actualmente ha podido integrarse en las esfera del arte contemporáneo por la inclusión que hizo de otras artes escénicas como el teatro, la danza, el performance, y también con las artes visuales, plásticas y digitales; estas fusiones le han abierto a las artes

---

¹⁵⁴ Yezbeck, Entrevista 5. El circo en México, ver en anexos.

circenses la puerta de un círculo de arte en el que no había participado, es decir, un espectáculo de circo contemporáneo se puede presentar en los espacios de la danza y el teatro y es bien recibido, el circo ahora se puede practicar en otros espacios y antes se pensaba que era exclusivo de la carpa, Andrea Peláez al respecto menciona: “(...) los espacios que antes utilizaba la danza el circo los ha ido tomando y yo creo que es natural porque a fin de cuentas es una expresión que utiliza al cuerpo de una manera excepcional, además consideramos que es una disciplina que usa muchísimas de las disciplinas artísticas, entonces tiene una esencia interdisciplinaria pues prácticamente puede caber en cualquier área, en el mundo creo que ahora es una arte indiscutible, reconocido y que además ira tomando más fuerza y espacio(...)”.¹⁵⁵ Entonces, se puede decir que el circo contemporáneo si tiene aceptación en los otros grupos de las artes, y esto es un panorama que favorece el desarrollo del circo en México.

Como ya se mencionó, el apoyo de las instituciones gubernamentales de cultura al circo es escaso, sin embargo de manera particular, los gestores y promotores de la escena circense en el país han trabajado persistentemente para que hubiera ese reconocimiento y han logrado paulatinamente abrir una brecha en busca de apoyo y presencia, pues en la mayoría de convocatorias y programas que tienen que ver con las artes escénicas y la actividad cultural, el circo no estaba considerado, he hicieron la labor de ir sentando precedentes para que en las convocatorias futuras se abriera un espacio.

Un área que ha dado paso a la iniciativa del circo son los programas de becas, que permiten continuar con el desarrollo, los procesos creativos y la investigación, son un recurso para seguir produciendo espectáculos circenses en la actualidad; la beca para la que pueden aplicar los artistas circenses es a la Secretaría de Cultura, FONCA¹⁵⁶ a través del programa creadores escénicos, en la cual se desglosan diferentes categorías que incluyen la danza, la música, el teatro y las disciplinas circenses: Artes Circenses, Actos aéreos, Acróbata, Arte del payaso, Equilibristas y Malabarista; también se puede

---

¹⁵⁵ Peláez, Andrea, Entrevista 1. El circo en México. Ver en anexos.

¹⁵⁶ <http://fonca.cultura.gob.mx/programa/creadores-escenicos/>

buscar el apoyo del programa México en escena¹⁵⁷, este es un programa instituido a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Centro Nacional de las Artes, dirigido a grupos artísticos profesionales con del campo de las artes escénicas para fomentar la continuidad de los proyectos.

Estas becas tienen el objetivo de brindar condiciones favorables para la promoción, creación y profesionalización de los creadores escénicos, y es una plataforma para desarrollar conocimiento y que este se divulgue en la esfera cultural.

En México se están acomodando las piezas para desarrollar una escena de circo construida con una identidad propia, con investigación y experimentación que favorezcan las posibilidades de crecimiento y de generación de conocimiento que posteriormente pueda ser aportado a la escena circense a nivel global.

3.2 Compañías y Festivales de circo contemporáneo en México

1. Compañías mexicanas

1. Cirko de Mente (Ciudad de México)¹⁵⁸

Es una compañía de circo contemporáneo fundada en 2003, que ha realizado diversos proyectos que han presentado en foros nacionales como el Teatro de la Ciudad, Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes, Teatro de la Danza INBA, Foro Sol, Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario UNAM, Zócalo de la Ciudad de México, Museo Nacional de Arte, Festival Vive Latino, Festivales Internacionales de Cine de Guadalajara, Morelia y Guanajuato, en el Circo Atayde Hermanos y en su propia sede la Karpa De Mente, también han llevado sus espectáculos a foros internacionales como la TOHU, Ciudad de las Artes del Circo, Montreal, Canadá; Kennedy Center of Arts, Washington, Texas, Estados Unidos; Teatro Toursky, Marsella, Francia; Fitdanz Iquique,

---

¹⁵⁷ <http://fonca.cultura.gob.mx/programa/programa-de-apoyo-a-grupos-artisticos-profesionales-de-artes-escenicas-mexico-en-escena/>

¹⁵⁸ <http://cirkodemente.com.mx>

Chile; Igloolik, Iqaluit y Kuyuak en el Gran Norte de Canadá; y en convenciones de circo en Brasil, Argentina, Alemania y España, entre otros.

La compañía ha desarrollado diferentes proyectos como:

- La Karpa de Mente

Es el foro sede del “Proyecto de Creación, Formación y Difusión de Artes Circenses” de la Compañía Cirko de Mente, fundado en 2007 en el que se albergan programas de formación profesional, así como el Foro Alternativo de Circo y Escena que realiza una programación regular de artistas, espectáculos, talleres, residencias de creación, conferencias y actividades, este lugar es uno de los principales lugares en donde se realizan funciones de circo contemporáneo. En la actualidad este espacio tiene el apoyo del Programa México en Escena del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

- Centro Mexicano de Documentación Circense “Hermanos Codona”

Este proyecto fomenta y promueve el circo como espectáculo y como un lugar para la generación del conocimiento siendo una plataforma en la que se puede encontrar diversa bibliografía sobre el circo además de ser un espacio que busca el encuentro de los estudiosos de las artes circenses. Actualmente también cuenta con el apoyo del Fondo nacional para la cultura y las artes, en el programa México en escena.

- Biblioteca Movil “Nautilus”

Es un proyecto que busca acercar el conocimiento sobre el circo a las personas, con la posibilidad de visitar diferentes comunidades, así como lugares de encuentro de las artes circenses.

2. Rodará (Puebla)

Esta compañía de circo fue fundada en 1998 y es una productora de espectáculos que involucran alas artes circenses; este proyecto se ha consolidado por la realización del Festival Internacional Rodará, que se realiza en Puebla. Esta compañía ha contado con el apoyo de la convocatoria de coinversión para festivales que emitió el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

3. Flip Circo (Ciudad de México)¹⁵⁹

Esta compañía interdisciplinaria fundada en 2010, desarrolla, crea y produce espectáculos de circo contemporáneo, trabajando con artistas multidisciplinarios con formación en danza, teatro, acrobacia, artes circenses y pantomima.

- Casa de Artes y Circo Contemporáneo

Ese centro de aprendizaje, entrenamiento y creación multidisciplinario fue fundado por Silvestre Mejía y Shawna Tavsky y la compañía Flip Circo, para promover la creación e intercambio de las técnicas de las disciplinas circenses.

4. Conejo Lunar (Toluca)

Esta es una compañía de malabarismo y manipulación de objetos, fundada en 2010.

5. Transito Cinco Artes Escénicas (Ciudad de México)¹⁶⁰

Esta es una compañía interdisciplinaria de teatro, danza, circo contemporáneo y música, que realiza espectáculos con énfasis en la construcción dramática, el dialogo y la composición coreográfica y musical. Actualmente cuentan con la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA en la sexta emisión el programa México en Escena

6. Fuoco di Strada (Guadalajara)¹⁶¹

Es una compañía de circo contemporáneo con aproximadamente 11 años de trayectoria, se enfocan en las técnicas de manipulación de objetos, el malabarismo y teatro físico.

- La Bodega

Es un centro de formación que abrió la compañía en 2013, en el que se imparten talleres y espectáculos.

7. Cabaret Capricho (Guadalajara)¹⁶²

---

¹⁵⁹ <http://www.artescirco.com/flip-circo/>

¹⁶⁰ <https://www.transitocinco.com.mx>

¹⁶¹ <http://amapolacultura.com/fuoco-di-strada/>

Esta compañía comenzó actividades en 2007 y han creado diferentes espectáculos en el país y en el extranjero, participando en encuentros y festivales internacionales en doce países.

8. Circo Dragon (Guadalajara)¹⁶³

Esta compañía de Artes Escénicas se enfoca a la creación y puesta en escena de espectáculos de circo contemporáneo. Ha participado en festivales como el "Golden Circus Festival" de Roma, El "Artifest" en Quebec y el Festival Internacional de las Artes Costa Rica 2014, así como en numerosos festivales de todo México.

9. Licenciatura en Artes Escénicas y Circenses Contemporáneas (Puebla)¹⁶⁴

Este programa de Licenciatura se encuentra en la Universidad Mesoamericana Campus Puebla y tiene el objetivo de formar profesionistas que a partir de sus habilidades físicas desarrollen un lenguaje en el marco de la estética del circo contemporáneo.

2. Festivales de circo en México

Existe una gran variedad de festivales y encuentros que se realizan en México, entre los principales se pueden nombrar los siguientes:

- Convención Nacional de Circo en México (Ciudad de México)¹⁶⁵
- Periplo (Guadalajara)¹⁶⁶
- FICHO. Festival Internacional de Circo y Chou de México (Guadalajara)¹⁶⁷
- Fimex. Festival Internacional de Malabar en México (Michoacan)¹⁶⁸
- Convencion Internacional de Circo, Danza y Escena (Puebla)¹⁶⁹
- Festival Internacional Rodará. Circo, Clown, Pantomima y Teatro (Puebla)¹⁷⁰
- Encuentro de Circo del Norte (Torreon, Coahuila)¹⁷¹

---

¹⁶² <http://www.cabaretcapricho.com>

¹⁶³ <http://circodragon.com/>

¹⁶⁴ <https://www.umaweb.edu.mx/educacin-especial>

¹⁶⁵ <http://circonvencionmexicana.com>

¹⁶⁶ <https://www.elperiplo.com>

¹⁶⁷ <https://www.fichofest.com/contacto>

¹⁶⁸ <http://fimexfest.com>

¹⁶⁹ <http://www.convenciondecirco.mx>

¹⁷⁰ <http://www.imacp.gob.mx/noticias/item/2618-realizaran-19-festival-internacional-rodara-circo-clown-pantomima-y-teatro>

Conclusión

El circo ha pasado por diversos cambios a través del tiempo, se ha ido ajustando a las distintas épocas y culturas, ha atravesado territorios en grandes caravanas por pequeños caminos y en numerosos vagones de tren, llegando a lejanos rincones en la tierra, en los que fue adquiriendo en su camino conocimientos, aprendiendo prácticas, adaptándose a las adversidades, aprendiendo a convivir con las distintas sociedades, pero siempre con el espíritu de alzar su carpa y ofrecerle al público la posibilidad de ver lo inimaginable, a hombres y mujeres desafiando todo tipo de retos que solo los hombres del circo podrían hacer.

Esa realidad no es tan diferente a la que vive el circo en la actualidad, hoy el circo se está ajustando a esta época, en la que la tecnología y sus diversas formas de entretenimiento han opacado a los espectáculos en vivo. Sin embargo el circo en el país y también en otros países sudamericanos, está pasando por un proceso de reconfiguración que tiene su origen en la apertura de la primera escuela de artes circenses, esto significaba un cambio importante para el circo, pues en ese momento ya no se volvió indispensable pertenecer a una familia circense para aprender sobre las disciplinas del circo, la creación de centros de formación fueron la semilla que haría florecer posteriormente al circo contemporáneo. En las escuelas circenses se enseñaban diferentes disciplinas, así que el estudiante extendió su panorama en cuanto a la exploración de elementos con los que configuraría sus propuestas escénicas; y fue justamente eso lo que desembocó que los espectáculos circense creados por nuevas generaciones tomaran un giro distinto. Esto es algo que se puede ver reflejado no solo en las grandes compañías de circo contemporáneo, como TheSeven fingers, Cirque du Soleil o Finzi, también en las pequeñas compañías y en los artistas, que guían sus investigaciones creativas a una realidad escénica multidisciplinar. Justamente esa es la característica principal del circo contemporáneo, tener la capacidad de fusionarse con otras expresiones artísticas y partir de esa fusión para generar diferentes proyectos.

---

¹⁷¹ <https://www.facebook.com/circodelnorte/>

En México esta tendencia del circo contemporáneo esta tomando mucha fuerza, hay muchos artistas que están generando espectáculos con esta característica en la que convergen diferentes disciplinas escénicas y artísticas, pero también están tomando la iniciativa para hacer compañías o generar plataformas para el circo, como centros de información y de formación circense.

Actualmente en México todavía conviven los dos circos: el circo tradicional y el circo contemporáneo, eso indica que aunque exista una nueva tendencia estética con las artes circenses, el formato del circo tradicional sigue siendo aceptado. El circo actualmente está teniendo una integración importante dentro de las practicas artísticas contemporáneas, ya que la ejecución de las artes circenses y su puesta en escena han tenido una evolución dentro del campo de las artes escénicas.

Se han identificado cuales son las principales problemáticas entorno al fenómeno del circo y estos son los puntos de reflexión que se desarrollan a lo largo de la investigación:

a) Las fronteras entre las artes de han desplazado y esto se ha visto reflejado en el desarrollo de la propuesta estética que hace el circo contemporáneo, pues en este nuevo circo se han identificado puntos de convergencia entre diferentes disciplinas artísticas, principalmente entre el teatro y la danza.

b) El circo mexicano esta atravesando por un proceso de transición respecto a los dos formatos de circo que están vigentes: a) el circo contemporáneo se encuentra en un proceso en el que está emergiendo una propuesta escénica y un formato que no se había manejado en nuestro país, como consecuencia de la exploración y apropiación de otras artes; b) en cuanto al circo tradicional, existe un estancamiento en el formato escénico, también ha habido una fuga de talento y los artistas circenses mexicanos no están ejerciendo en el país porque su trabajo es reconocido y mejor retribuido en circos extranjeros, a esto se suma que ya no hay quien siga adquiriendo los conocimientos que heredaban las familias de circo, porque los sucesores han tenido otros intereses profesionales.

c) En México hay tres tendencias en el circo: 1) la del sector del circo tradicional en la que se busca mantener el espectáculo con el formato clásico; 2) la del circo contemporáneo que busca la continua investigación, exploración y experimentación con otras artes y está a favor de la fusión y creación de nuevos formatos; 3) y por último, la que busca fusionar las dos líneas, es decir, hacer funcionar el circo clásico con las herramientas que ofrece el nuevo siglo e incluir a sus espectáculos la propuesta estética que plantea el circo actual.

d) El circo de México enfrenta un problema a nivel institucional: no hay apoyo, ni reconocimiento, ni valoración del circo por parte de las instituciones, en el país el circo no está considerado como parte de las artes en México. Hace menos de diez años que las artes circenses se están empezando a posicionar en el ojo de las instituciones a través de becas que ofrece el FONCA.

e) Una problemática en el desarrollo del circo en México es que al no tener el apoyo del gobierno y de ninguna institución el tema de la educación en las artes circenses es casi nula, si existe es por la iniciativa privada. Esta falta de centros de formación limita los procesos de creación y ha provocado el estancamiento del desarrollo creativo de las artes circenses.

f) El circo en la actualidad es un espectáculo que compite con la era digital, los avances en la tecnología ofrecen múltiples formas de entretenimiento inmediato, esto ha hecho que la gente adquiera la capacidad de digerir una gran cantidad de información rápidamente y que se encuentre en una constante búsqueda de nuevas ofertas de entretenimiento por que su tiempo de satisfacción es muy poco, esta sed de la novedad y de consumo de información ha provocado que se vaya perdiendo la capacidad de asombro y que un espectáculo como el circo pierda audiencia, lo que desencadena una serie de factores que afectan el espectáculo, como la incapacidad para sostenerlo económicamente.

Los objetivos que tiene el circo en México es rescatar el patrimonio que ha construido durante tantos años, continuar buscando el apoyo de las instituciones e ir posicionándose cada vez más en la plataforma de las artes escénicas. Se puede decir que todavía queda mucho circo para el país.

Bibliografía

- Adame Hernandez, Domingo, Teatralidad india y comunitaria en México. Un acercamiento desde la complejidad.
- Arana Grajales, Thamer, El concepto de teatralidad, Artes, La Revista, No. 13 Volumen 7/ enero-junio, 2007 Universidad de Antioquia, Facultad de Artes.
- Barthes, Roland, Ensayos Críticos, Barcelona, Seix Barral Editores, 1978.
- Brea, José Luis, *El tercer umbral Estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural*, Ed. CENDEAC, Murcia. 2004.
- Brea, José Luis, *Estética, Historia del Arte, Estudios Visuales*.
- Barba, Eugenio, La canoa de papel, Grupo Editorial Gaceta, México, 1992.
- Catena, Alberto, Susana Tambutti, El Siglo XX está marcado por un ataque al cuerpo, El cuerpo del interprete, Cuadernos de Picadero, Cuaderno No. 2 Instituto Nacional de Teatro, Buenos Aires, enero 2004.
- Cornago, Oscar, ¿Qué es la teatralidad? Paradigmas estéticos de la modernidad, Telón de Fondo, Revista de teoría y crítica teatral, N°1 agosto, Madrid, 2005
- Croce, Isabel, “Familia de circo”, El camino hacia el nuevo circo, Cuadernos de Picadero, Cuaderno No.22, Instituto Nacional del Teatro, Buenos Aires, 2012.

- Carlos Pacheco, “Una actividad que está en ebullición”, El camino hacia el nuevo circo, Cuadernos de Picadero, Cuaderno No.22, Instituto Nacional del Teatro, Buenos Aires, 2012.
- Critical Art Ensemble, *The electronic disturbance*, Autonomedia, E.U.A, 1994.
- Dubatti, Jorge, El convivio teatral. Teoría y práctica del Teatro Comparado, Ed. Atuel, Buenos Aires, 2003.
- Dokucirco. Centro Mexicano de Documentación Circense “Hermanos Codona”: <http://www.dokucirco.org/disciplinas-del-circo>, consultado el: 30 de mayo de 2017
- Fabelo Corzo, José Ramón, “Sobre la naturaleza de los valores humanos”, “Poder y valores instituidos”, “Valores universales”, “Mercado y valores humanos”, “América Latina en la encrucijada entre los valores universales y propios”, *Los valores y sus desafíos actuales*, EDUCAP-Instituto de Filosofía de La Habana, Lima, 2007
- Fajardo, Carlos, Estetización de la cultura ¿Perdida del sentimiento de lo sublime?, Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid, 2000.
- Féral, Josette, Acerca de la teatralidad, Ed. Nueva Generación, Buenos Aires, 2003.
- Febvre, Michele, Las paradojas de la Danza Teatro, Ed. Parachute, Montreal, 1987.
- Febvre, Michele: Danza Contemporánea y Teatralidad, Ed. Chiron, Paris, 1995.

- Gorlero, Pablo, “Las súper producciones del Cirque du Soleil”, El camino hacia el nuevo circo, Cuadernos de Picadero, Cuaderno No.22, Instituto Nacional del Teatro, Buenos Aires, 2012.
- García del Toro, Antonio, Teatralidad: cómo y por qué enseñar textos dramáticos, Colección Crítica y Fundamentos, Ed. GRAÓ, Barcelona, 2011.
- Gaston Breyer , Catena, Alberto, La organización del vacío, El espacio escénico, Cuadernos de Picadero, Cuaderno No. 4, Instituto Nacional de Teatro, Argentina, 2004.
- Irazabal Federico, Francisco Javier , El espacio escénico, Cuadernos de Picadero, Cuaderno No. 4, Instituto Nacional de Teatro, Argentina, 2004.
- Jan Mukarovsky, “Función, norma y valor estético como hechos sociales”, Jan *Escritos de Estética y Semiótica del Arte*, Edit. Gustavo Gili, Barcelona, 1975.
- Lábatte, Beatriz, Teatro-danza. Los pensamientos y las practicas, Cuadernos de Picadero No. 10, Instituto Nacional de Teatro, Buenos Aires, Septiembre 2006.
- Meyerhold, Vsevolod, El teatro naturalista y el teatro de atmósfera, texto escrito por Meyerhold en el año 1906. En Meyerhold: Textos Teóricos, Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España, Tercera Edición, Madrid, 1998 .

- Moreira, Cristina, El cuerpo y el Clown ¿Qué estás haciendo en Paris?, El cuerpo del interprete, Cuadernos de Picadero, Cuaderno No. 2 Instituto Nacional de Teatro, Buenos Aires, enero 2004.
- Michel, Marcelle, Giniot, Isabelle, I. La Danse au Xxe. Siecle, Ed. Bordas, Francia, 1995,
- Pacheco, Carlos, Una actividad que está en “ebullición”, El camino hacia el nuevo circo, Cuadernos de Picadero , Cuaderno No. 22, Instituto Nacional de Teatro, Argentina 2012.
- Pavis, Patrice, Diccionario del teatro, Madrid, Seix Barral, 1990.
- Prieto Stanbaugh, Antonio, Lucha libre. Actuaciones de teatralidad y performance, *Actualidad de las artes escénicas. Perspectiva latinoamericana*, Ed. Domingo Adame, Universidad Veracruzana , Facultad de Teatro, México, 2009.
- Revollo Cárdenas, Julio, La Fabulosa historia del circo en México, Escenología, A.C., CONACULTA, México, 2004.
- Revollo Cárdenas, Julio, “La historia mínima del circo en México, Artes Escénicas y Circenses Contemporáneas, Universidad Mesoamericana, México.
- Rossi Vaquié, Juan Agustín, Tratado de la puesta en escena, Colección Escenología, Mexico, 2006.

- Rago, María Ana, Jorge Pastorino. La luz modifica el espíritu de un espacio, El espacio escénico, Cuadernos de Picadero, Cuaderno No. 4, Instituto Nacional de Teatro, Argentina, 2004.
- Scher, Edith, Gerardo Hochman “El circo es la hazaña humana”, El Camino hacia el Nuevo Circo, Cuadernos de Picadero, Cuaderno No. 22, Instituto Nacional del Teatro, Argentina, 2012.
- Seibel, Beatriz, El circo de ayer a hoy, El Camino hacia el Nuevo Circo, Cuadernos de Picadero, Cuaderno No. 22, Instituto Nacional del Teatro, Argentina, 2012
- Szuchmacher, Rubén, Archivo Itelman , Ed. EUDEBA, Buenos Aires, 2002.
- Sánchez, Pablo, “El Cirque du Soleil. Cuando el trabajar sin red no es una metáfora”, El camino hacia el nuevo circo, Cuadernos de Picadero, Cuaderno No.22, Instituto Nacional del Teatro, Buenos Aires, 2012.

Anexos

Para esta investigación se realizaron entrevistas a personas especializadas que encabezan la escena del circo mexicano: Federico Serrano Díaz, Andrea Peláez, Yezbek Chaul, Jorge Vilchis, Santiago Reza, Juan Pablo Góngora, Felipe Vidales, Cynthia Franco
A continuación se transcribieron las entrevistas que fueron citadas.

Entrevista: El circo en México.

Entrevistada: Andrea Peláez González

Perfil:

Co. Directora de Cirko De Mente

Lic. En coreografía por la escuela nacional de danza clásica y contemporánea

En el área circense se ha formado en diferentes espacios en Sudamérica, Europa, Canadá y Cuba. Su especialidad es el trapecio, trapecio a vuelo

– Sobre tu recorrido en el circo

– Mi interés en el trabajo del circo es la posibilidad de generar metáforas escénicas, desde este lugar fue que comencé a trabajar con el circo incluyendo elementos de la danza, el teatro y otras artes porque siempre me ha gustado mucho combinar, por ejemplo crear a partir de una novela, con una música original, desarrollando un concepto plástico, con artistas plásticos, etc., entonces el trabajo que he venido desarrollando con Cirko de Mente ha sido un trabajo profundamente interdisciplinario, sobre la profesionalización también de las artes del circo en México.

Yo comencé a hacer circo cuando estaba en la carrera, me llamaban mucho la atención las posibilidades extra dancísticas de movimiento, entonces empecé a entrenar con compañías que hacían danza vertical, danza en andamios, también bailé un tiempo en una compañía que hacía muchas cosas acrobáticas y danza urbana, y entonces estas herramientas siempre estaban muy presentes en mi inquietud expresiva escénica y cuando yo comencé a hacer mis coreografías por alguna razón siempre llamaba a algún malabarista, o algún acróbata, o yo misma creaba aparatos y me ponía a investigar en ellos y me colgaba en arneses, etc., de esta manera comencé intuitivamente a mezclar la danza con las técnicas circenses. Cuando terminé la carrera vino a México una compañía de circo brasileña que se llama Circo Mínimo y daba un taller que se llamaba “Las artes circenses aplicadas a las artes escénicas”, y ellos daban propiamente técnicas aéreas, trapecio, cuerda, tela; y ahí fue donde por primera vez me subí a un trapecio y conocí la técnica de la danza aérea, y descubrí que además de que me gustaba mucho se me daba con facilidad, no tenía esta sensación de miedo, claro que si había vértigo, claro que si había una sensación de descubrimiento, pero sobre todo un gusto al hacerlo, y entonces ahí junto con Leonardo Constatini que es el co- fundador de Circo de Mente comenzamos a hacer viajes hacia Sudamérica, a Argentina y a Brasil, y ahí conocimos el movimiento de circo contemporáneo sudamericano que es muy fuerte porque allá la crisis del circo tradicional fue previa a la mexicana, todavía la época en la que comenzamos a hacer circo acá en México eran muy fuerte las compañías de circo tradicional y bastante cerradas en el sentido de que no abrían espacios para que se pudiera aprender, se mantenía esta cuestión de transmisión de conocimiento de familias, de generación en generación, en cambio en

Argentina y en Brasil las empresas de circos tradicionales comenzaron a tener la crisis bastante seria antes, que les obligó a buscar medios de subsistencia entre ellos abrir escuelas, entonces ahí fue donde se empezaron a formar artistas jóvenes que no venían de familias de circo, que también traían una experiencia dentro del teatro, dentro de la danza, y empezó a generarse este movimiento de circo contemporáneo, también porque hay mucha relación con Europa, esta situación migratoria que se da principalmente en Argentina, de tener mucha familia en Europa hace que para ellos sea muy común el viajar y con ello también conocer lo que sucedía allá, y entre esto el circo es una de las manifestaciones que se ha desarrollado más en Europa en cuanto al circo contemporáneo; entonces descubriendo esa realidad allá nos dio muchísima emoción porque era justo lo que nosotros estábamos intentando hacer acá y regresamos a México y comenzamos a abrir espacios de formación, espacios de presentación y nos interesaba sobre todo generar esta comunidad de circo en México que pudiera tener estas cualidades que habíamos visto en estos otros lugares, de mucha apertura, de solidaridad, de compartir saberes y sobre todo muy lúdica en cuanto a la búsqueda, y el apropiarse de herramientas, y de utilizar el circo pero también otras cosas del arte contemporáneo. Entonces fuimos varias veces a Sudamérica y también a Europa, y en Europa vimos un panorama también más amplio y de otras características, que nos permitió tener esta visión de espectáculos por ejemplo en festivales de teatro de calle que son espectáculos que pueden ser desde la producción más grande que te puedas imaginar con insectos gigantes y cosas así, hasta la producción más chiquita con dos artistas en una pequeña carpita, y que cada uno no importa si es muy grande o muy chiquito tiene un nivel de trabajo, de investigación, de profundidad artística bellísima, entonces estos viajes además de que nos permitieron aprender la técnica de circo, también nos abrieron muchísimo los ojos respecto a lo que implica hacer circo hoy en día. Cuando volvíamos a México siempre tratábamos de compartir lo que íbamos aprendiendo, de mostrar videos que traíamos, etc., como generar este conocimiento de lo que es el circo, para también poder desarrollar en México el propio; en Sudamérica hay una manera de hacer circo, en Europa hay otra pero ahí es muy diferente el circo que se hace en Francia del que se hace en Italia del que se hace en Bélgica del que se hace en España y eso también es muy hermoso, no importa que las técnicas puedan ser aparentemente las mismas, la apropiación y las cosas y lo que se habla y como se habla es muy diferente en cada lugar. Entonces volvíamos a México con la intención de desarrollar el circo acá y volvíamos a viajar, nos fuimos a también a Cuba, conocimos y entrenamos con un maestro que se llama René Badel, y nos pareció importante que pudiéramos contar con su presencia para la formación de nuevas generaciones acá y entonces comenzamos a hacer una gestión para que pudiera venir a dar clases por acá. Después fuimos a Canadá, yo estuve entrenando trapecio a vuelo con el maestro Viktor Fomin, estuvimos en contacto con la gente que hace circo contemporáneo allá con una compañía que se llama The Seven Fingers, de hecho nos invitaron a hacer un proyecto de colaboración artística que fue maravilloso, porque además de que vimos desde dentro como funcionaba una compañía de esta naturaleza, que actualmente es una de las compañías más fuertes que hay de circo contemporáneo en el mundo, hubo una posibilidad de desarrollar un proyecto que nos llevó incluso al Polo Norte, nos presentamos ante la población de Inuit en la segunda ciudad más al norte que existe en el mundo, hasta a Tohu la ciudad de las artes del circo que es como el epicentro de Montreal en el circo, y constatar que el circo es un lenguaje estético e incluso ético que rompe fronteras, que no importa la cultura, la edad, la religión, el sexo, ni nada, permite comunicarte de tu a tu con otro ser

humano, y eso ha sido de las cosas mas lindas y que también nos ha impulsado mucho a seguir este camino, que es un camino expresivo pero que también es una forma de vida. Como te decía, a la para de estos viajes volvíamos a México y continuamos con este desarrollo del proyecto acá, que ha implicado mantener un espacio de creación para la compañía y nuestros espectáculos, pero también un espacio que hemos abierto para la formación de otros artistas y para la presentación de otros artistas, entonces desde los primeros talleres a la fecha el proyecto ha ido evolucionando, desarrollándose al punto de que actualmente nos encontramos en el proceso de la cuarta generación del diplomado de circo contemporáneo y en vísperas de comenzar la licenciatura con validez oficial. La Karpa de Mente alberga un montón de artistas que han pasado por México y que presentan sus espectáculos de circo contemporáneo, pero también hemos abierto el espacio para gente de danza, de teatro, en fin, pues actualmente la Karpa de Mente es una antena al mundo y al mismo panorama nacional, porque artistas mexicanos también se presentan por acá y ha sido como ese espacio que ha y continua dando lugar a las propuestas que de otra manera no lo tendrían en los foros regulares, convencionales. Por otro lado como conscientes de esta necesidad de desarrollar el conocimiento del circo en todas las áreas hemos ido a lo largo de los viajes coleccionando y reuniendo una serie de libros y materiales con esta idea de poder abrir un centro de documentación que mas adelante pueda ser un centro de investigación de circo en México, porque también nos dimos cuenta que los acervos y los espacios para investigar el circo son contados y es muy difícil encontrar material, entonces ya que nosotros nos movíamos y los íbamos encontrando pues los íbamos recolectando y actualmente es parte del proyecto el Centro Mexicano de Documentación Circense, que hace dos semanas acabamos de inaugurar la primera biblioteca móvil de circo, con la idea de que además de tener este centro de documentación como un espacio virtual que este disponible para cualquier persona en cualquier parte del mundo, también exista un espacio físico donde se puedan consultar estos materiales y que además no se encuentran en un lugar únicamente sino que pueda ir y viajar y llevarlos a diferentes lugares. A lo largo de más de casi 13 años nosotros comenzamos a trabajar como Circo de Mente en el 2003, ha sido un desarrollo constante y estimulado e impulsado por la pasión y el gusto de lo que hacemos y actualmente yo creo que podemos decir que este espacio es único en su tipo a nivel nacional tanto por la escuela como por las características del foro y el proyecto integral en su conjunto respecto a la teoría, la practica y la creación.

–¿Cómo se empieza a gestar Circo de Mente y qué tan complicado fue al principio hacer el proyecto?

– Lo que pasa es que nunca dijimos “vamos a llegar a hacer esto”, sino que cada pasito nos fue llevando al siguiente, la primera cosa que hicimos fue viajar, y una vez que viajamos descubrimos como se hacían las cosas en otros lados y entonces nos empezamos a imaginar que podríamos hacer en México, y por ejemplo organizamos la primera convención de circo en México en el 2005 y dijimos “la estructura de la convención de circo ya sea en Alemania o en Argentina es mas o menos esto, utilizamos los mismo elementos y la hacemos en México, pero en el primer viaje no dijimos que queríamos hacer la convención en México, mas bien fuimos a la primera convención y la vimos, la descubrimos y unos años después dijimos “la hacemos”, y lo mismo un poco con todo, la verdad es que la esencia estuvo en el principio con estas ganas primero de expresarnos nosotros escénicamente, yo cuando iba en la carrera de danza me decían en la escuela “tu no estas haciendo danza, tu estas haciendo circo” y yo les decía “no se que es lo que estoy haciendo

solamente es lo que me nace y lo que quiero hacer”, entonces si le llaman circo esta bien, si le llaman danza esta bien, yo creo que es movimiento en la escena y así estoy buscando ir mas allá de los límites convencionales; pero así, creo que este proyecto sobre todo se ha hecho posible gracias a la pasión por hacerlo, igual así cada pequeña obra, cada pequeña cosa que íbamos haciendo nos iba llevando a otra y a otra, por ejemplo el primer espectáculo que hicimos en la ciudad de México fue a través de una convocatoria de la ciudad que se llamaba Artes por todas partes, se trataba de llevar espectáculos a diferentes partes de la ciudad, y a nosotros nos llamo mucho la atención porque eran espacios urbanos y espacios raros, por ejemplo en una cárcel, la explanada de la delegación Iztapalapa o afuera del metro Hidalgo, etc., y dijimos esta bonito presentarnos ahí para ese publico que normalmente no va a los teatros y entonces creamos un espectáculo de calle, de circo para estos lugares y pues eso nadie lo había hecho antes aquí en la Ciudad de México, entonces participamos y lo hicimos con las ganas y con el corazón de hacerlo así porque queríamos y después, como eso llamo muchísimo la atención porque no era algo que se hubiera hecho, la gente de la secretaria de cultura dijo “ah!”, tenían próximo un espectáculo que querían hacer sobre noche de primavera , que eran unos espectáculos que se hacían toda la noche y que por ejemplo en la primera emisión estábamos nosotros antes que Juan Gabriel en el Zócalo, en el gran escenario, y ellos dijeron “ a quien llamamos para un espectáculo? Ah pues a estos chicos que estaban haciendo algo bonito en la delegación, en la explanada, y así fue como nosotros hicimos el primer masivo, saltamos de afuera de la estación del metro Miguel Hidalgo a de pronto estar en el Zócalo antes de Juan Gabriel con el zócalo lleno de gente, y tampoco nos pusimos un límite, en el momento en que llego la invitación aceptamos y nos pusimos a pensar en función de la magnitud del evento y convocar a artistas, por ejemplo en esa ocasión había artistas visuales que convocamos para hacer interacción de video en tiempo real con las coreografías que estábamos haciendo que eran inspiradas en diseños de escher, y entonces esta idea de la simetría y los grabados y todo eso generaba todo el concepto coreográfico, llamamos también a un compositor que hizo música original para esto, etc., entonces cada cosa nos fue planteando un reto que fuimos afrontando por el gusto de hacerlo. Diría que fue difícil en el sentido en que tuvimos que inventarnos como, pero fue divertidísimo y ha sido increíble porque en ese proceso hemos ido descubriendo un montón de cosas.

–Mi tesis tiene que ver con las pautas estéticas del circo actual, entonces lo que yo estoy tomando es esa convergencia que tiene con la danza, con el teatro, con la música, con el performance y otras artes. He observado más que las artes circenses se vinculan hacia las otras artes, por ejemplo malabar con danza o malabar con teatro, pero yo veo que tu proceso fue al revés, tu de danza saliste a hacer circo, no se circo viniste a hacer danza, entonces qué convergencia crees que hay entre el circo y las demás disciplinas escénicas?

– Lo primero que había tanto en Leo como en mi, que somos los fundadores del Circo de Mente y que hemos siempre convocado a otros artistas a cada proyecto, lo primero que ha habido es como las ganas de expresarnos escénicamente, y entonces en esas ganas de expresarnos han surgido las diferentes motivaciones, los diferentes detonantes estéticos, por ejemplo el primer espectáculo grande que hicimos de Circo de Mente, más que grande, fue el primer espectáculo de repertorio que arrancamos con una temporada y que después lo estuvimos presentando en diversos teatros incluso fuera de México se llamó “Regresa a mis pies”, y ese espectáculo lo hicimos al regreso de un viaje a India en donde vimos la realidad

muy tremenda en la vida urbana, nos dábamos cuenta que en las unas rurales, en las provincias, en los pequeños pueblitos la calidad de vida era otra, era como si el tiempo se hubiera detenido y era como un cuento de las mil y una noches, pero apenas llegabas a ciudades como Delhi o Amritsar o ciudades ya más grandes y entonces empezabas a ver un cinturón de miseria como la periferia que hay en México o la que hay en las favelas de Brasil y entonces ahí nos dimos cuenta que esa pobreza y esa forma de vida de las ciudades es una cosa que de alguna manera es muy parecida en las diferentes realidades que vimos, entonces por esas fechas estaba leyendo un libro de Paul Auster que se llama El país de las últimas cosas que justamente habla de estas realidades urbanas muy tremendas y personajes fantásticos, y entonces nos pareció súper lindo poder hacer una adaptación de esta novela al circo, a un espectáculo de circo que se desarrollaría todo en un callejón y que todos los personajes se relacionaban porque un vagabundo había perdido su zapato e iba en busca de él, entonces te pongo este ejemplo para decirte que nuestra forma de vida nos ha ido llevando a ciertos lugares, a ciertas realidades que nos generan un estímulo creativo y sobre eso entonces hacemos un trabajo de creación que implica diferentes herramientas, diferentes disciplinas artísticas incluso en este caso te hablaba de la literatura pero a la hora de la puesta en escena también trabajamos con un video artista que desarrollo diferentes animaciones que se proyectaron espectaculares como de ciudad o en una puerta, había una cantante calva que cantaba en momentos como de absurdo pero los hacíamos realidad a través del video, o la creación de una música original, en el caso de Regresa a mis pies trabajamos con un director que es coreógrafo y el trabajo toda la parte de desarrollo de movimiento muy inspirado en su propio discurso que es el teatro del gesto, ahí la escenografía y el vestuario todo era bajo el concepto del reciclaje, entonces como todo esto era como en un callejón abandonado entonces todo lo que utilizamos ahí era sacado o de la basura o de las ventas de segunda mano de ropa y todo lo transformamos y re trabajamos para que efectivamente esas atmosferas urbanas se pudieran generar también a nivel escénico. Cada espectáculo ha tenido una génesis distinta pero siempre involucrando definitivamente todas las artes escénicas que tenemos a la mano y que creemos que pueden ir con esto. En el caso del proyecto que hicimos con The Seven Fingers fue bien interesante porque ahí incluso trabajamos no a partir de un detonador estético sino más bien científico y era la serie de Fibonacci, entonces nos sumergimos en lo que implicaba la serie de fibonacci y toda esta cuestión de la armonía, del concepto del número áureo y de todas las implicaciones que este concepto de Fibonacci tuvo hacia el arte, hacia la ciencia, incluso hacia la biología, pues fue súper interesante y después de eso traducirlo en un discurso de circo contemporáneo fue un reto, pero súper interesante porque a fin de cuentas lo que nos permitió fue ver nuestra similitudes y nuestras diferencias con este equipo de trabajo que era multicultural porque había gente de Montreal, también de Francia de Italia, entonces este concepto de armonía y de proceso de creación tomó forma en esta famosa serie de Fibonacci.

–¿Cómo artista estas lejana al circo tradicional?

– Pues sí, yo no soy de familia de circo tradicional, y nosotros de hecho cuando arrancamos como Circo de Mente en el 2003 fuimos invitados al primer encuentro de circo joven en el Atayde y después de eso nos presentamos tres veces en la pista del circo Atayde, fueron experiencias súper linda, nos fue muy bien en cada una de las presentaciones y ha sido el mayor acercamiento que hemos tenido. La realidad del circo en México ha ido cambiando

desde que comenzamos a la fecha, actualmente con la prohibición de los animales en los circos viven una realidad bastante compleja, una crisis bastante fuerte, cuando nosotros comenzamos no, eran empresas muy fuertes y en ese sentido como autosuficientes en cuanto a los artistas que programaban ya sea porque eran parte de sus propias familias o porque los contrataban de circos en el extranjero, circos que podían venir del antiguo bloque socialista que eran sobre todo los números que les convenían mas porque eran mas baratos para ellos contratar y muy buenos técnicamente o de Sudamérica, pero sí la transición de que comenzaron a ser menos exitosos sus programaciones por diversos motivos, que es otro tema bastante complejo, sí comenzaron a llamar artistas de circo contemporáneo mexicanos a nutrir sus funciones, y de hecho la segunda ocasión en que nos presentamos ahí nos invitaron con un numero de telas que era el numero que hacíamos en Regresa a mis pies, pero desgraciadamente no pudimos participar a la gira a la que nos llamaron por otros compromisos, pero a mi me hubiera encantado hacer una temporada con ellos.

–¿Qué es lo que se está haciendo en el circo actualmente en México?

– Un montón de cosas, la verdad es que ahora a cualquier estado de la republica al que vayas hay alguien que está haciendo algo de circo, como que ha sido un bom del interés por entrenarse y expresarse a través del circo, hay escuelas, centros de formación, espacios que programan funciones, compañías que hacen espectáculos, etc.; yo la verdad es que ahorita no conozco todo lo que está sucediendo pero si me llegan un montón de cosas que digo wow esto antes no existía y me alegra muchísimo, también se siguen haciendo encuentros, ahora se hacen encuentros de ya no convención completa de todas las técnicas sino encuentro de aerealistas, encuentro de malabaristas y esto es interesante también como movimientos porque ya se empiezan hacer como especialidades y como grupos también al interior de la comunidad de circo con disciplinas especificas, y bueno de lo que toca a circo de Mente, pues seguimos trabajando como compañías, seguimos como escuela en la cuarta generación del diplomado, a punto de obtener la validación académica para el plan de estudios de licenciatura, como foro estamos bien contentos porque cada vez mas gente viene a las funciones, básicamente programamos tres o cuatro espectáculos por mes y en todos hemos tenidos llenos que eso es complejo para cualquier foro, y bueno este espacio tiene la nobleza de ya ser conocido tanto por el publico local como por el publico especializado que si se viene hasta acá que si es sur, sur de la ciudad, pero viene la gente hasta acá y eso es buenísimo y como centro de documentación también, el Centro Mexicano de Documentación tienen un revista, una que hemos estado publicando cada tres meses aproximadamente que ha tenido bastantes lectores, también programamos ciclos que llamamos diálogos en la pista que son conversatorios con el publico en general y con artistas y especialistas de circo sobre diversos temas referentes siempre al circo, también hay funciones de circo ilustrado que son funciones donde artistas presentan parte de sus espectáculos o números y comparten con el publico algo que les parece interesante de su proceso de creación de su trabajo, entonces se abre como la puerta al backstage de como se hace el circo y es interesante esa ventanita a los procesos de creación. Por otro lado lo de la biblioteca móvil que nos permite no solo convocar a la gente que llega acá o la que puede visitarnos de manera virtual sino nosotros poder ir a deferentes comunidades, arrancamos con la inauguración yendo al Día Mundial del Circo, haciendo una pequeña ruta pasando por la UNAM, después Xochimilco y llegando a Iztapalapa donde se hizo esta gran

celebración que estuvo súper bien, muy bonita porque convoco a artistas de circo contemporáneo pero también a artistas de circo tradicional muy buenos y fue un encuentro súper lindo, y este fin de semana pasado nos fuimos a Pachuca, también ahí organizaron una celebración del día mundial del circo entonces nos invitaron y también fue muy lindo ver que fue lo que pasaba por ahí, el próximo fin de semana nos vamos a Puebla al Festival internacional de Teatro Héctor Azar, y vamos a llevar también la biblioteca móvil pero también con un espectáculo la biblioteca móvil se llama Nautilus como el submarino de Veinte mil leguas de viaje submarino y es un espectáculo que trae así todo un viaje de esta nave por el tiempo

–Respecto a la ejecución de las artes circenses, crees que hay una tendencia?

– Mira, por ejemplo lo que yo vi en la última celebración del Día Mundial del Circo en Iztapalapa, fue que en México si hay una fuerte tendencia hacia el circo tradicional como lenguaje, que por ejemplo los artistas de circo tradicional guardan su identidad y su forma muy claramente y son maravillosos, son buenísimos realmente te dejan sin aliento, pero incluso los artistas que no viene del circo tradicional que se están formando en diversos espacios también tienden bastante hacia allá, también me di cuenta por ejemplo yendo a la escuela de circo de Puebla, que si hay una línea muy marcada sobre la estética del circo tradicional, incluso toda una línea de payaso mexicano así con características populares de México muy fuerte, y eso creo que es una realidad interesante de lo que sucede en México. También hay otras tendencias que tienen que ver con motivaciones mas personales, creo que tal vez esos espectáculos o esos números has surgido en espacios como este donde si convergen la danza, el teatro, digamos dentro de la formación que ofrecemos acá si hay clases de danza contemporánea, de teatro, de historia, que de alguna manera dan otras herramientas a los chicos entonces a partir de eso también crean otras cosas; pero también es cierto que acá dentro de la formación y de las diferentes generaciones hemos tenido estudiantes de México y de fuera de México, entonces mas que pensar en que hay una línea diría que hay muchos artistas con características muy particulares que crean a partir de eso y eso esta bueno porque son creaciones honestas, también por supuesto hay mucha gente que copia, ve los videos y hace los mismo, pero si creo que hay mucha investigación y por lo tanto muchas líneas estéticas,.

–Y con lo que se está haciendo en otras partes del mundo con lo que se esta haciendo en México, crees que aun hay una diferencia muy clara o ya no?

– Sí, cada lugar tiene sus características, o sea vas a Argentina y te das cuenta que hay un tipo de clown de calle que es así prototípico, o vas a Francia y te das cuenta que la búsqueda de los espectáculos tiene un tono muy particular, de arte contemporáneo, de vanguardia hacia otros lados, a lo mejor incluso de corte social, o sea verdaderamente cada lugar tiene su personalidad, y de todas maneras dentro de esa personalidad general hay muchas especificidades, sí hay una gran diferencia de lo que se hace aquí a lo que se hace en otros lados. Es verdad que hay un motón de material y videos que fluye por las redes y que influencia, hay mucha gente que copia estilos, por ejemplo sale el numero que gana en el Festival del Circo del Mañana y entonces todo quieren hacer lo mismo, pero eso pasa en México y en un montón de lugares, pero si es verdad que en cada país al que tu vas ves cosas que solamente podrías ver ahí, yo aquí en México veo cosas que digo esto no lo puedo ver en otro lado, o sea este numero de icarios de los Cedeño, los puedo ver en otro

lado porque los llevan empresas pero claramente es una cosa que se hace aquí, o los payasos tradicionales mexicanos, los ves aquí y ese humor no lo verías nunca en ningún otro lado.

–Hay alguna actividad que de desarrolle muy fuerte en México, como hace unos años los trapecistas mexicanos eran reconocidos mundialmente?

– Así como lo fueron los trapecistas mexicanos en la época de oro, no creo que ahora hay una disciplina que sea mas fuerte, creo que en general si las técnicas aéreas sí se le da al mexicano, pero la verdad es que no, creo que si hace muchísima falta trabajar sobre la formación, o sea si estamos hablando de niveles técnicos de excelencia pues bueno las escuelas de circo de Montreal por ejemplo o las escuelas de circo europeas de nivel profesional tienen un adelanto técnico considerable respecto a México porque también tiene mucho que ver con la forma en que un estudiante llega a la escuela, o sea cuando alguien llega a la escuela de circo de Montreal ya paso previamente por una formación tremenda en diferentes cosas y llega ahí y hace números de fantasía y por ejemplo en países como Francia la formación de circo comienza desde chiquitos, o sea la formación y desarrollo físico, incluso en países como Cuba para no ir muy lejos, se empieza desde temprana edad y se empiezan a ubicar quienes son los chicos que tienen buenas condiciones para tal o cual actividad y entonces a la hora a la que llegan a una escuela de circo ya están haciendo cosas impresionantes. La realidad en México es que no esta considerado para nada dentro de los planes de formación, de los planes educativos de la infancia esto, o sea las clases de educación física son prácticamente inexistentes, entonces cuando un chico quiere llegar a formarse profesionalmente en circo pues le cuesta muchísimo porque o tuvo que hacerlo de manera particular porque sus padres los llevaron a gimnasia o a actividades acrobáticas o porque tiene muy buenas condiciones y en muy poco tiempo tiene que llegar a niveles de excelencia, entonces si es verdad que en México tenemos un reto muy grande a nivel educativo.

– Me puedes decir cuales son las compañías o empresas que existen en México

– Pues yo conozco de Guadalajara que están muy bien organizados y bastante fuertes esta Periplo y esta Ficho, que ambos son festivales pero también son compañías que tienen sus espectáculos, en Merida está Karen Bernal que trabaja con su compañía y que ella ha sido también artista de circo y ha trabajado von Daniele Finzi, en el Cirque du Soleil, también hay una compañía que se llama Curioso Circo que tiene hay su espacio, esta por ahí también Cus Cus Circus que es un artista que trabaja solo pero que hace cosas fuertes, luego por ejemplo en Campeche acabo de ir y conocí a una compañía que tiene un espacio de formación y también trabajan como compañía, en Puebla hay un montón de gente que trabaja como en espectáculos privados, en la ciudad de México esta La Fabrica que es un espacio de formación pero que también de repente hace espectáculos para eventos privados, hay otros colectivos que trabajan mas como en el gremio de los espectáculos privados, del norte también hay un montón, la verdad es que los nombres no los recuerdo así bien pero sí en Baja California Sur hay un grupo bastante fuerte, en Querétaro hay un equipo de gente que esta organizando desde festivales hasta espectáculos; la verdad prácticamente en toda la republica hay gente que esta haciendo grupos, o colectivos, o artistas individuales, o compañías, o sea simplemente en el universo de aquí de circo de mente hay un montón de pequeñas compañías que han salido, como el Duo Ocilante.

– Cómo funciona la dinámica de empresas-negocio del circo en México?

– Hay mucho campo laborar para eventos privados, y cuando funcionan así son espectáculos que se arman para una empresa con un grupo de gente que se llama y entonces a partir del concepto que requiere la empresa se presenta el espectáculo la empresa paga y entonces los grupos o los artistas se dividen ese dinero. Yo veo pocos grupos que trabajen mas como compañía artística, o sea como modo de producción es difícil porque la subsistencia sobre todo se encuentra en eso, en quien te emplea, te da trabajo, tu recibes, sigues entrenando y sigues haciendo cosas, pero como compañía en México es difícil vivir porque hay que ir a buscar los teatros donde te presentes, generalmente en los teatros no te vana pagar una cantidad fija y segura, te vas a ir a taquilla entonces eso implica un riesgo, tienes que producir sin ningún patrocinio, sin embargo existen, también existe gente que pues directamente se va al semáforo y utiliza la calle como medio de trabajo, de obtener recursos y para seguirse manteniendo, para entrenar y para seguir creando,; y también hay otra área de desarrollo que tiene que ver con las becas, con os programas de becas que a muchos es lo que les permite continuar, aplicas para una beca para el FONCA como creadores escénicos, o como coinversión de algún proyecto, y entonces a partir de eso ya se obtiene un recurso para poder producir, para poder crear.

– Qué opinas sobre la tendencia de un circo “espectacularizado”, es decir con mucha producción y los que hacen presentaciones en un tono mas minimalista que es solamente el artista y su acto?

– Pues aquí abría una diferencia justo en el modo de producción, hay una parte del circo que tiene que ver con la industria del entretenimiento, y aquí podríamos hacer un paralelo con el cine, tienes la industria de Hollywood y tienes el cine de autor, muchas veces los espectáculos que tienen una gran producción están destinados a recuperar y ganar a partir de esa producción, entonces está relacionado con la industria del entretenimiento, esto que busca ser un negocio grande, algo que sorprenda y que por lo tanto la gente quiera pagar mucho para que entonces esto se pueda mantener, y esto en el caso del cine seria el cine de Hollywood, esto que va hacia las grandes masas para que lo compren y para que entretenga, y en el caso de otro tipo de producciones que no están buscando propiamente el negocio sino mas bien la expresión, entonces buscan otras maneras otros lenguajes, otras herramientas y bueno podemos ver propuestas minimalistas donde no hay escenografía, ni maquillaje ni nada sino esta el artista ahí que se desnuda frente al publico para expresar lo que necesita y lo que quiere y su técnica y etc., y esto tendría que ver más con el cine de autor, tendría que ver mas con esta motivación, personal, artística,, genuina en ese sentido de expresar y llegar a un publico, y sin embargo existen también propuestas mixtas donde a lo mejor si hay una gran producción pero también hay una intención artística detrás que se expresa de esa manera. También hay gente que no tiene nada que decir y por eso básicamente no tiene nada en el escenario.

– Crees que los espectáculos que se presentan ahora del circo contemporáneo, que se presentan en teatros y en otros foros, son algo elitistas, no en el mal sentido sino como para un publico mas especializado que no lo disfrutaría una señora o un niño que no está cerca de lo artístico, sino que lo disfrutan mas los mismo artistas o personas de danza o teatro?

– Yo creo que el tema del público es algo bien interesante que reflexionar. Hace poco estrene un espectáculo que se llama Punto de bifurcación, que es una video instalación escénica circense con música en vivo, y digamos como formato de espectáculo no tiene nada que ver con una función de circo común, yo tenía miedo porque pensé que tal vez el público no lo disfrutaría, lo estrené aquí, hice una primera temporada de *work in progress* aquí en la carpa geodésica, y básicamente vino público de aquí, de los alrededores, que es un público popular que normalmente no va a los teatros, y traían a muchos niños, y yo de verdad las primeras veces tenía miedo de la reacción de ellos porque pensaba que tal vez podía ser difícil que lo entendieran, que lo disfrutaran, que les gustara, por la forma en que estaba hecho, por el tipo de música que no era una música alegre ni de nariz roja, y sin embargo tuve la maravillosa sorpresa de que a la gente le gustaba, de que se quedaran, la video instalación era para que la gente pudiera rodear mientras yo hacía la pieza y al final les pedía que dejaran una hoja escrita dentro de la instalación y los comentarios eran muy bellos; esto se presentó después en la sala Miguel Covarrubias y en el Teatro Raúl Flores Canelo del CENART y en ambas el público era muy diverso, no solo era público de la UNAM o del CNA sino era público también bastante popular y todas las veces la reacción fue muy buena y ese mismo espectáculo lo presente después en calle en Italia, en diversos festivales, y las reacciones siempre fueron muy emotivas, y yo creo que más que pensar que el público va a querer ver siempre un mismo tipo de cosa y que no va a ser capaz de disfrutar y de conmoverse con otro tipo de cosas, más bien creo que la mirada la tenemos que voltear hacia nosotros como artistas sobre lo que hacemos y con que nivel de honestidad y de carga lo hacemos. Yo creo que si alguien se expresa genuina y honestamente y desde el corazón escénicamente, seguro va a llegar al público más allá de que la forma no sea la más común, yo creo que es terrible ser tan prejuiciosos respecto al público y creo que subestimarlos también es algo que hace que todo se vuelva muy obvio y muy banal, creo que en la medida en que cada uno como artista se compromete en una búsqueda y en un darle la vuelta a sí mismo también encontrar artísticamente las formas y realmente utilizar la experiencia y la maestría en lo que tu haces, eso es lo que te va a permitir llegar, tocar, conmover, generar algo, yo creo que así tengas también el recurso y los elementos más vistosos que quieras, si está algo vacío también eso se siente, creo que lo elitista si tiene mucho que ver con el nivel de vacuidad que existe, como que tal vez puedes estar llegando a unas formas que no se habían visto o que el público no está acostumbrado pero si esa forma está cargada de vida, de algo que es vital para ti como artista transmitir, generar, algo va a pasar seguro.

- Hay un gran debate respecto a las categorías o formas de nombrar al circo, si es clásico, tradicional, nuevo, contemporáneo, cuales son las categorías con las que te refieres al circo?

– El circo que se conoce como tradicional es aquel que se realiza en una carpa, en una pista de 13 metros de diámetro y que tiene esta característica de ser un espectáculo hecho siendo el formato que se comenzó a hacer con el inicio de este tipo de circo que fue a finales de 1700, que eran una secuenciación de números individuales que iban ligados por un presentador en este formato muy clásico, que podía o no tener una banda de música, pero que eran básicamente eso, números que se secuenciaban, y en su mayoría con animales, han existido muchos circos tradicionales sin animales y ahora existen muchos también por estas leyes de prohibición pero es muy claro ver este tipo de circo, a ese circo

se le llama tradicional, también tiene que ver con estas familias que viajan y que han aprendido de generación en generación. Luego, lo que se conoce como circo contemporáneo es ese circo que ha comenzado a hacer gente que no viene de familias de circo que muchas veces se ha formado en escuelas de circo o en diversos centros de formación y que también utilizan otras disciplinas o técnicas que tienen que ver con las artes escénicas y las artes contemporáneas, este tipo de circo se puede presentar prácticamente en cualquier tipo de foro, no solamente la carpa, pero también se puede presentar en carpa tampoco es privativo, y sus formas son muy diversas pueden ser desde espectáculos de circo-teatro, conciertos de música clásica con circo, instalaciones, de calle, lo que te puedas imaginar cabe dentro del circo contemporáneo siempre y cuando exista alguna técnica del circo que este en juego con alguna de las otras que te he mencionado; después están las manifestaciones circenses que se llaman circenses porque de alguna manera implican algún aspecto acrobático o utilización del cuerpo de maneras extra cotidianas que están fuera de los límites comunes y por ejemplo ahí tenemos las manifestaciones en México como las cosas rituales, como los voladores de Papantla, los maromeros de la zona del Tajín, etc., que son actos circenses en su sentido acrobático pero en realidad de un origen ritual y hay de este tipo en muchas partes del mundo prácticamente en cada cultura existe algún tipo de manifestación ritual que implica algo de lo que podemos llamar como circense pero que no tenía esta intención del circo. Y yo creo que la palabra es difícil en este momento para clasificar, si nos sirve la palabra contemporáneo yo creo que el tiempo nos ira dando una mejor palabra para poder identificar esto que esta sucediendo actualmente, porque lo contemporáneo se refiere a lo que esta sucediendo en esta época, pero bueno mas adelante no sabemos que va a pasar y como se vaya a catalogar esto, lo que si es muy claro es el circo tradicional y las manifestaciones previas al circo tradicional.

- Cuando tu hablas del circo actual, si te refieres a el como circo contemporáneo o como nuevo circo?

- Sí, nuevo circo se refiere a esto que te digo, a gente que ha aprendido en escuelas, y nuevo porque antes no había escuelas de circo, existe la escuela mas antigua de circo que es la escuela china que tiene mas de dos mil años, pero es un caso excepcional, la escuela mas antigua del circo moderno es la escuela del circo soviético, que se inauguro en el 1927, entonces a partir de la apertura de esa primera escuela se comenzaron a abrir otras mas y entonces fue que el conocimiento del circo se empezó a abrir a gente que no era de familia de circo, a esta nueva oleada de artistas es la que pudo dar origen a esto que se llama nuevo circo, porque además en esas escuelas había clases de teatro, de danza, , había otras clases que complementaban y que entonces empezaban a hacer que los espectáculos varear en su forma pero incluso dentro de esas escuelas, muchos de esos artistas formados, siguieron haciendo circo tradicional

- ¿Piensas que la concepción que se tiene del circo actualmente en México es errónea, en cuanto a que ha quedado estancado en la idea de circo muy clásico?

- No es errónea, yo creo que es la referencia cultural por excelencia que existe, prácticamente el 90% de la gente tuvo conocimiento del circo a partir del circo tradicional entonces yo creo que es normal que eso suceda, que la gente diga “circo? A si pues ese circo”, a nosotros nos sucedió siempre, desde el inicio “- qué haces – circo – como? Circo?

Trapequista? Como le hiciste?” o sea es como una cosa exótica, el concepto y la referencia pues obviamente van a ir vareando con el tiempo, o sea a partir de que la gente comienza a ver nuevas cosas amplia su concepto, cuando nosotros nos empezamos a presentar y la gente nos empezaba a ver “ah ok, esto también es circo”. Digo, no creo que sea erróneo, lo que si creo que es erróneo es que ha habido un nulo apoyo del gobierno mexicano, ni reconocimiento tampoco al circo y no se le ha incluido como parte del arte, no solo no se le ha reconocido la importancia a nivel cultural y artístico que tiene en el imaginario de cualquier mexicano y en la realidad y a nivel internacional incluso, sino que además se le ha estigmatizado, por ejemplo cuando se aprobó esta ley famosa contra los animales pues se pasaban imágenes de los circos terribles, maltratando, haciendo cosas que obviamente generaron una imagen a la población en general de que el circo es algo decadente, es algo feo, es algo sucio, es maltrato, y eso pues ha sido una campaña terrible de descredito del circo y eso es lo que creo que si es erróneo, o sea es verdad que en muchos circos se maltratan a los animales y es terrible y a mi tampoco me gusta pero también es verdad que en muchos circos eso no sucede y que la relación con los animales es única, entonces es normal que la referencia inmediata en México sea el circo tradicional, creo que el concepto va a ir cambiando con el tiempo cuando se vayan viendo mas cosas, y creo que lo que si esta malísimo es ese descredito y ese nulo apoyo al circo en general.

– Y qué impacto tuvo esa campaña en cuanto al publico?

– En cuanto al publico al menos para nosotros nunca ha habido un problema al contrario como nosotros nunca hemos usado animales pues siempre la gente como que dice “ah bueno ustedes sí porque no usan ni maltratan a los animales”, para el circo tradicional, claro que si hubo un golpe durísimo, no de gratis la crisis, pero te digo sobre todo lo que creo que ahorita es súper importante es darle la importancia que tiene el arte circense como un arte, más allá de si utiliza o no animales, con una expresión artística importante de nuestro tiempo que hay que apoyar, que hay que desarrollar y que es derecho cualquiera que quiera estudiarlo y desarrollarlo la obligación de el gobierno de ofrecerlo y de apoyarlo.

– Qué espacio crees que ocupan las artes en la escena artística contemporánea?

– Creo que es un arte actual de vanguardia, incluso en países como Francia cada vez ha ganado mas terreno, incluso entrando en le terreno de la danza por ejemplo los espacios que antes utilizaba la danza pues el circo los ha ido tomando y yo creo que pues es natural porque a fin de cuentas es una expresión que utiliza al cuerpo de una manera excepcional, entonces además consideramos que es una disciplina que usa muchísimas de las disciplinas artísticas entonces tiene una esencia interdisciplinaria pues prácticamente puede caber en cualquier área, en el mundo creo que ahora es una arte indiscutible, reconocido y que además ira tomando mas fuerza y espacio

– Y crees que el lugar que tiene en México es rezagado todavía

– Yo creo que sí, al punto por ejemplo de que no existe la escuela nacional de circo, todavía no hay un espacio institucional reconocido para el circo , o sea existe el instituto nacional de bellas artes y esta la coordinación nacional fe teatro , de danza, pero no existe el circo y si tu con artistas a de circo vas a uno o a otro, pues o cabes en uno o cabes en el otro o en los dos pero a veces en ninguno, entonces todavía es una situación bastante precaria en ese sentido.

– Crees que haya miras para abrir ese paso?

– Claro, hemos estado trabajando muy fuerte desde que comenzamos para que hubiera ese reconocimiento y entonces abriendo brecha en muchos sentidos, o sea de repente en convocatorias que por supuesto no estaba considerado el circo pues ahí entrábamos nosotros y sentábamos el precedente y mas adelante se abría y etc., pero si es un trabajo constante

– Cual es la situación del circo en el área de investigación en México, en cuanto a creativos y en cuanto a la academia?

– pues también creo que ha sido un trabajo que nos ha tocado como impulsar, en cuanto al circo contemporáneo pues la investigación siempre es constante a nivel creativo porque desde las formas los actos etc., tienes que estar ahí muy atento, a nivel académico pues ha sido como una labor bien compleja de encontrar los documentos , las fuentes, los espacios, todavía eso a nivel mundial esta en desarrollo, hay muchas bibliotecas especializadas en circo son pocas y son pocos los materiales también que circulan, y si consideramos eso a nivel internacional a nivel nacional esta prácticamente en pañales y por eso nosotros nos hemos dado a la tarea de impulsarlo.

Entrevista: El circo en México

Entrevistado: Federico Serrano

Perfil:

Federico Serrano Díaz es cineasta de formación; hizo estudios de cinematografía en el D.F. y en Varsovia, Polonia. En México trabajó con los directores Jorge Fons, Alberto Bojórquez y Alberto Mariscal; en Europa con Krzyztoff Zanussi y Carlos Saura.

Radicó en Francia 16 años, donde trabajó en el Teatro Nacional de la Ópera de París; en esa misma ciudad fue colaborador de Radio Latina, Radio Francia Internacional, y consejero de varios festivales culturales europeos. Por 6 años fungió como Director Adjunto del Centro Cultural de México en París, dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

Actualmente es promotor e investigador de las artes de circo en México; ha sido asesor de las editoriales *Escenología* y *Artes de México* y ha escrito numerosos artículos sobre el tema en publicaciones como *Milenio Diario*, *El Universal*, y las revistas *Tramoya*, *Proceso* y la de *la Universidad de México*.

Ha colaborado también con Televisa, TV Azteca, el *Canal 22*, *Canal Once* y *Radio Educación*.

Desde 1999 hasta octubre de 2014 fue Director de Difusión del Circo Atayde Hermanos, estableciendo relaciones profesionales al más alto nivel con importantes medios impresos y electrónicos consagrados al espectáculo y la cultura, y organizó diversos eventos culturales alrededor del tema: ciclos de cine, conferencias, exposiciones y presentaciones de libros.

En 2004 recibió la Medalla de la Ciudad de Tourette-Levens, Francia, como reconocimiento a su labor en la promoción de las artes de circo. En México, ha participado en diversos coloquios organizados por el Centro Nacional de las Artes.

En el año 2008 contribuyó a la creación del Laboratorio de Acrobacia Indígena, integrado principalmente por maromeros zapotecos del Estado de Veracruz en el Parque Temático Takilhsukut (Papantla, Ver.), cuyo objetivo es formar la primera compañía de acrobacia originaria en México. Los trabajos del L.A.I. se han presentado con éxito en Cumbre Tajín y diversas ciudades de la República Mexicana. Federico Serrano fue productor y organizador, desde su fundación, del “Encuentro de Circo Joven en Carpa Astros”, evento en el que durante once años se presentaron los más importantes grupos y ejecutantes circenses contemporáneos de México, alternando con artistas internacionales del elenco regular de Atayde Hermanos. Actos presentados por primera vez bajo la carpa, seleccionados por Federico Serrano, han sido invitados a participar en Festivales o eventos internacionales de circo en Cuba, Brasil, España, Canadá, Japón, Australia, China, Bélgica, Francia, Rusia, Turquía y, naturalmente, México.

En 2013 coordinó la publicación conmemorativa *Circo Atayde Hermanos, 125 años de historias*, que reúne textos de Juan Villoro, Benito Taibo, Vicente Leñero y Alfredo Atayde, entre otros autores; la edición tiene como portada una pintura del artista colombiano Fernando Botero, quien rinde así un pequeño homenaje al Circo Atayde Hermanos. En dos ocasiones consecutivas (2015 y 2016) ha sido miembro del Jurado del Festival Nuevos Astros Atayde, presentado el Circo Atayde Hermanos.

En 2016 publicó el prólogo del libro *Manifiesto del payaso*, de Hugo Muñoz, Pitillo Jr., editado por la Universidad Alas Peruanas, en Lima, Perú; el libro fue presentado en el Aula Magna José Vasconcelos del Centro Nacional de las Artes de México.

¿Cuál es su historia personal dentro del circo?

Pues mire, cuando era yo estudiante del Centro Universitarios de estudios cinematográficos hicimos un corto metraje, en el cual yo intervine como payaso, en el circo **Verti**, ese fue digamos mi primer contacto con el circo que ya me gustaba, cada vez que me encontraba con un circo iba yo a verlo, después viví muchos años en París, estuve 16 años en París y quedaba muy cerca de mi casa el circo de invierno donde hacían un festival maravilloso todos los años, el festival del circo del mañana digamos y entonces ahí me empecé a involucrar en la biblioteca del centro “Popidu” había una sección del circo bastante relevante, incluso hay encontré una historia universal del circo donde hablaban del circo Mexicano que tiene un patrimonio como pocos pueblos en el mundo, México es muy dramático porque tiene un patrimonio riquísimo lo que no tenemos es cultura de circo entonces eso nos mantiene amolados, si uno se fija por ejemplo en el organigrama de CONACULTA o la secretaria de cultura usted vera que el circo no existe, el FONCA tiene ahí unas becas pero paso una cosa muy extraña porque cuando se diseñó el CONACULTA que ahora es secretaria de cultura una comisión como de veinte personas viajaron a los países donde si había ministerios de cultura o secretarías de cultura, China, Cuba, Rusia, Francia en todos esos países en esos ministerios de cultura hay la dirección de artes del circo entonces pasaron dos cosas que nunca sabremos una o estos pendejos no leyeron esa parte o los malvados extranjeros quitaron la parte de los organigramas, yo más bien me atrevo a creer que no lo leyeron no? Pero si estos babosos fueran al museo de antropología se darían cuenta que hay ahí vestigios acrobáticos mexicanos, la maroma indígena es un fenómeno vivo no está muerta, entonces en el código florentino hay ejemplos de acrobacia ritual, pero en México por alguna razón que nunca entenderé no lo tomaron en cuenta,

supuestamente ahora que se creó la comisión de cultura, la nueva ley dijeron si, ahora si vamos a tomar en consideración al circo, ¿usted cree que lo tomaron? No, pues no, entonces le digo somos un pueblo que bueno ni Francia tiene un patrimonio tan rico en la acrobacia como México yo creo que solo los chinos quizás los hindúes, pero en Francia si hay cultura del circo, de echo mientras yo estaba allá paso una cosa muy curiosa, el circo estaba adscrito a la secretaria de agricultura por los animales, y el ministro de cultura de **France miterron** que se llama **Jack Blanc** lo jalo a cultura diciendo no este es un arte así que vamos a defenderlo entonces prácticamente un país como Francia ya no digamos como China el circo es reconocido como un arte pleno, pero en México no, ¿Qué sucede? Esa es tarea de ustedes investigarlo

¿Pero por ejemplo si hay tanta tradición del circo en dónde está? Si no está en México adscrito a la cultura, entonces en donde se ubica?

Pues en el arte popular, ahí quien sabe, está en el limbo por eso pues desapareció, usted cree que hubo alguien de la cultura que dijera defendamos al circo tradicional con animales, el circo nació con caballos, es decir con animales, porque bueno la doma y los osos y los elefantes ya estaban ahí desde antes y entonces hubo un sargento del ejército ingles que fue incorporando todas esas cosas a una pista circular en un teatro originalmente, la carpa nace mucho después, pero que es lo que pasa con el circo en México, yo no lo entiendo.

Siento que hay una gran tradición que el circo en los mexicanos esta como en su imaginación o sea si existe pero si no se le ha dado la relevancia tan importante dentro de las artes o como parte de las artes, sino como parte del entretenimiento popular, pero no sé cómo se ubica.

Yo tampoco, tuvimos un aliado formidable en Emilio Carballido quien ya murió, quizás pueda encontrar en internet el número 60 de la revista Tramoya que está dedicado al circo, entre ellas obras de teatro, textos, poemas, pero, no le voy a dar el nombre del funcionario Director del Instituto Nacional de Bellas Artes, Emilio Carballido en persona que no era cualquier peladito de la calle, consiguió una cita con el director de bellas artes entonces le llevamos un proyecto que consistía en presentar los actos más relevantes ejecutados por artistas mexicanos, si usted pasado mañana quiere presentar una función de circo con artistas mexicanos de primerísimo nivel los tiene que traer de Suiza, de Francia, de Holanda, de España, de las Vegas donde si los valoran y les pagan lo que valen, digo hay muy buenos artistas en México pero los mayores están fuera del país, entonces el director del asunto este dijo ¿y porque el circo? Emilio Carballido dijo, porque es un arte escénico, por eso. ¿Usted cree que paso algo? Naturalmente que no, entonces yo digo no se una diputada que se llama Cristina Galván que es de la comisión de cultura de la cámara de diputados dijo estoy interesada, vamos hacer un montón de cosas, ¿usted cree que ha pasado algo? Tampoco, estuve en una de las reuniones de la formación de la comisión de cultura donde gente como Sabina Vernard , Lucina Jiménez , Cristina Gaytan hablaron de que el circo era parte de la cultura ¿usted cree que paso algo? Pues no.

¿Y a que cree que se deba que no pase nada si hay tantas iniciativas?

No tengo la menor idea , no lo entiendo, digo yo llevo 17 años batallando por esto, no sabe cuántas reuniones he tenido con la gente de la secretaria de cultura del gobierno de la ciudad, con SENART, de hecho con el circo Atayde hermanos firmo un convenio con el centro nacional de las artes para crear la primera escuela nacional, se murió, entonces no lo sé es ignorancia, hemos hecho exposiciones, hemos hecho ciclos de cine, Emilio Carballido hizo la revista Tramoya número 60 digo no hemos estado de flojos simplemente no hemos encontrado una respuesta de las autoridades, la razón si me queda oscura.

Mire Hernán Cortez llevo acróbatas mexicanos a la corte de Carlos V en Viena, entre oro y piedras preciosas, llevó acróbatas mexicanos, está documentado, de las primeras ilustraciones que se hicieron de los naturales de Mesoamérica en Europa es un acróbata antipodista que es el que manipula objetos con los pies y es extraordinario porque es una secuencia de tres, o sea hay un jugador de pelota, pero este son una secuencia de tres, si usted le sabe a la computadora lo puede animar, yo no lo se hacer por eso no lo he hecho, pero estamos hablando de 1529, entonces que pasa en México misterio chino, misterio mexicano.

¿Y por ejemplo desde alguna iniciativa privada no se puede hacer nada?

Pues mire, busque fundación televisa fundación azteca diciéndoles que las artes del circo tienen virtudes pedagógicas extraordinarias, nadie se puede drogar y hacer circo hay que ser solidario hay que creer en el compañero, hay que tener confianza en uno mismo , pero pues nada pues es algo muy enigmático quizá usted una joven investigadora puede saber mas.

No, por ejemplo a las personas que igual y he entrevistado lo único que tienen como respuesta del gobierno son becas, pero nada formal

Si obvio no hay una política digamos de cultura del estado para apoyar al circo de México. Por eso el partido verde ecologista de México que son uno delincuentes, encontraron un camino muy fértil, hicieron espectaculares en los cines había cosas, en la televisión ¿cuánta gente en este país come viendo a Paty Chapoy la tía nacional y la señora Chapoy pelea su camiseta de no al circo con animales, habiendo problemas mucho más ingentes de salud pública, el embarazo entre adolescentes, la caca de los perros en las calles, pero no, justamente se metieron con un sector mucho más vulnerable, muy dividido, muy débil, sin reconocimiento, hace unos años desgraciadamente no recuerdo el nombre de un asesor de una diputada que andaba promoviendo esto me dijo mire señor va hacer más fácil que desaparezca la asamblea legislativa que los toros en México, y ahí si se maltrata a los animales , la charrería fue declarada deporte nacional por el presidente Adolfo López Mateos, usted imagínese lo que es rayar un caballo, ¿lo ha visto? Sale el caballo al galope y en un momento le jalan la rienda y entonces el animal tiene que reparar, imagínese lo que eso le hace a la columna del animal, o el coleado, que le jalan la cola al becerro y lo tiran al suelo, eso sí es tortura, yo trate de llevar a todos los periodistas y los medios para que vieran como estaban cuidados los animales en el Atayde, usted cree que hay un empresario con dos milímetros de ceso que va a presentar un animal herido a la pista?

No pues no, pero yo leí en un artículo que tenían como políticas para que existieran los animales en el circo y los circos que no cumplieran con esas políticas pues no los podían tener ¿Por qué cree que no se siguió con esa regla?

Mire según ciertos especialistas el circo se volvió moneda de cambio, el PRD necesitaba el voto de los verdes y de todos estos para la reforma política de la ciudad de México que se convirtiera en ciudad de México y dejara de ser D.F. y los otros pues necesitaban cualquier cosa, por supuesto que había una legislación vigente, todos los animales tenían que tener un chip, tenían que estar declarados, se tenían que reportar decesos y nacimientos uno podía recibir visitas de inspectores para ver el estado de los animales, había una legislación vigente quizás se hubiera podido perfeccionar pero no es lo mismo perfeccionar unas leyes que prohibirlas, entonces fue ahí donde se volvió un berenjenal, pero le digo fue una cosa política, a los verdes lo que menos les importa en el mundo son los animales, antes deberían de ocuparse de las adolescentes que se embarazan .

¿Y cuales fueron las consecuencias para el circo, por ejemplo usted estaba o está trabajando en el Atayde no? ¿Cómo vio las consecuencias a partir de que autorizaron esa ley?

Pues uno debate para los circos, yo muchos años viaje con el circo a la gira, por ejemplo si llegábamos a una población X y preguntaban ¿Qué animales traen? Pues traemos elefantes, caballos y si no llevábamos tigres la gente se daba la media espalda y se iba, ese fue otro de los atropellos no se consultó con el público, no se tomó en consideración nada, Don Alfredo Atayde quien ya murió hace unos días era presidente de la asociación nacional de empresarios del circo, ¿usted cree que lo buscaron? pues naturalmente que no, usted cree que hicieron visitas técnicas, que llevaron veterinarios para para ver el estado de los animales, a mí me consta que en el Atayde en todo caso no puedo generalizar, todos los días se bañaba a los elefantes se les daba de comer, se les daba su agüita, pues eran parte de los artistas y era maravilloso ver salir a los elefantes y cuando sentían las luces y el aplauso y la ovación se transformaban, probablemente esos animales que además hacían ejercicio eso es muy importante señalarlo porque en el zoológico no hacen nada, están nomas como bultos y en el circo los animales hacían todos los días ejercicio entre ensayos, entre funciones lo que usted quiera, pero eso no lo tomaron en consideración, fue un atropello.

¿Y adonde se llevaron a los animales que estaban en el Atayde?

Pues los elefantes se pudieron vender al zoológico creo que de Zacango supongo que muy baratos y los demás no tengo idea los empresarios no hablan, ¿pero quién va a comprar una manada de 12 tigres? yo digo que el narcotráfico quien más puede pagar 12 tigres así como si te compro un calcetín.

¿O sea no todos se fueron a los zoológicos?

Se dijo que iba a ver santuarios ¿donde están los santuarios?

Si justo también había algo como muy presente que se iba hacer ahora con los animales si los zoológicos no tenían como la capacidad de albergar tantos animales que había viviendo en los circos

Ni de darles de comer siquiera, si los empresarios destinaban una parte de sus ingresos en taquilla para darles de comer pollos a los tigres que había que darles de comer carne blanca porque la roja los pone más loquitos más riesgos, pues yo digo que los narcos que tienen grandes extensiones de terreno y ahí pueden tener 12 tigres, claro los empresarios no lo dicen.

¿Pero tampoco hubo una propuesta del partido? de decir bueno aquí vamos a albergar a los animales o sea no hubo nada, solamente dijeron se prohíben, hagan lo que puedan pero ya no los queremos en el circo

Nada, nada nada, prohibición vamos a crear santuarios, nunca los crearon, vamos a ir todos los verdes al circo para apoyar en la taquilla, nunca llegaron, no, no, no, una situación de total abandono, digo un empresa como Atayde con 128 años no estamos hablando de simplezas, un día fuimos a ver a Brozzo cuando todavía tenía su noticiero y decía oiga Don Andres Atayde, cayo el PRI, cayó el muro de Berlín, pasaron mil cosas en la historia y el Atayde sigue trabajando, pues acabaron al Atayde, Atayde ya no sale de gira, Atayde tiene alquilados sus terrenos para hacer conciertos y luchas libres, entonces bueno de esas cosas que pasan en México que es un poco el abandono de la sociedad civil, porque digo el público tampoco fue a manifestarse y como sector, éramos un sector muy débil, muy frágil, con poco dinero, no es lo mismo la plaza de toros México que la carpa, entonces acabaron con el circo nacional, el circo Vázquez cerro y pues ahí andan unos circuitos pequeños, familiares que las mismas gentes hacen toda la función.

¿Y que estrategias o medidas se tomaron a partir de que se prohibieron a los animales, se sacaron fuera del show y que propuso el circo Atayde, cual fue la forma en la que actuó, para seguir existiendo?

Hace mucho años 12 o 13 años Don Alfredo Atayde y yo inventamos una cosa que se llama “encuentro de circo joven” que justamente trataba de darle una plataforma a los jóvenes que no son de familia de circo pero practican actos de circo, como **Yezbeck** digamos ahí todos iguales yo organice 12 emisiones, incluso traje maromeros indígenas, acróbatas indígenas iguales los presente en la pista entonces creímos que era una plataforma de dialogo entre el circo clásico digamos y las nuevas propuestas, entonces el Atayde ha tratado de hacer funciones con estos jóvenes pero la verdad es que no son profesionales, yo intercalaba un acto de animales, con un acto profesional, con un acto de jóvenes entonces digo la función era fuerte, con adrenalina, pero usted meta ahí 12 jóvenes que no tienen la menor idea de cómo se trabaja en un pista, pues no, las funciones son muy malas, entonces en el caso de Atayde han tratado de hacer eso y en el caso de los circos familiares bueno pues ahí están las familias haciendo todo, lo malo es que como son una familia muy numerosa todos tuvieron los mismos instructores entonces tu ve el circo de los Fuentes y el circo de los Fuentes Casters y el circo de los no sé qué de los Walters , todos hacen lo mismo, lo mismísimo entonces el público termina por aburrirse.

¿Y el circo Atayde siempre estuvo trabajando con artistas que eran de familia de circo?

No, Atayde traía números internacionales fuertísimos, pero bueno justamente también empieza a caer la taquilla y Atayde ya no tiene para contratar artistas de Rusia o de África o de China o de Ucrania entonces por eso se vio un poco obligado a contratar artistas mexicanos, que no son de circo y que no tienen un conocimiento de la pista, digo la pista es un espacio escénico único, si usted piensa en el teatro a la italiana es como una **rauld** , el foro Isabelina el cuadradito pero la pista es circular trabaja uno para 340 grados y eso se aprende, curiosamente es más fácil para un artista callejero integrarse a la pista que los que trabajan en teatro, porque el callejero sabe que tiene a la gente alrededor.

¿Y cree que se pueda reponer?

Híjole no sé, no sé, quizás jóvenes como Jesbeck y algunos otros con mentalidad artística y empresarial puedan hacer algo, curiosamente hay una cantidad de talleres de circo pero la gente se terapea con el circo, no aspira a ser artista de circo, entonces usted busque en internet y hay miles de talleres, yo tengo muchas amigas que son instructoras y ninguna quiere ser artista, lo que quieren es tener buena nalga, así como, ponerse buenona, pero así un artista que decida, si me voy a ir con el circo, que además es una vida muy dura, los viajes, los hoteles no es una vida cómoda.

Usted que estuvo así, en esa vida haciendo las giras y eso no le gustaba?

Si, si me gustaba en cierto sentido pero una de las cosas que descubrí es que en México no se come bien, siempre oye uno no en México los mercados y eso no es cierto, encontrar donde comer decentemente pues de vez en cuando por ahí, y luego si el colchón del hotel está aguado es un sufrimiento horrible, hay muchos mitos que uno descubre durante las giras, por ejemplo el carácter de ciertos los habitantes, Puebla y Guadalajara sus habitantes son repugnantes y luego uno pregunta y donde puedo comer “hay pues valla al Tocks “, no pues yo quiero comer algo de aquí no? O al Wins y es dramático porque acaba uno comiendo ahí cuando sabes que se tienen cierta calidad digamos, pero su usted va al mercado quien sabe que le vaya a tocar.

Yo pienso que se come muy bien en México

Pues es un mito, y recorriendo no sé cuántas ciudades a mí me gusta comer y voy y me meto las fondas y a los mercados y a todo eso, pero encontrar donde comer bien pues vaya usted a saber.

Me puede platicar como funciona lo de las franquicias del Atayde , es que algo me estaba contando Felipe Vidales, que esta Atayde el grande pero hay muchos Ataydes chiquitos por todos lados, entonces cuando usted me dice es que el Atayde ya no sale de gira

O sea uno de los familiares Atayde supuestamente un hombre muy conocedor de empresas se le ocurrió que precisamente para ahorrar dinero lo mejor era dar franquicias, pero eso contribuyo mucho al suicidio del Atayde porque no presentábamos más programas, la gente iba a ver el circo Atayde y se encontraba con un programa miserable, a la mejor lo tengo todavía en la computadora pero le puedo enseñar cartas déjeme buscarlas, donde la gente nos escribía y decía esto no es Atayde, yo EL Atayde que conozco es tatatatata , y esto que me están presentando es una tomada de pelo, ha habido gente que se sale del circo Atayde hermanos para decir, “mi dinero, porque yo page por ver otra cosa”, entonces fue una idea mercadotécnica, una falsa buena idea como dicen los franceses pensando que así se economizaría mucho dinero, pero lo que no pensaron fue en economizar la clase del espectáculo, porque la verdad Atayde si puso la vara muy alta, traía unos programones y de repente empieza uno a ver a cuatro mamarrachos dando marometas pues devuélvanme mi lana no?

Si, sobre todo porque la gente no sabe que no son del Atayde pero piensa que está viendo el Atayde

Claro y cuando ven el espectáculo dicen no, esto no es

¿Y porque si o funciono mejor quitaron eso?

Pues porque es más cómodo no? No tener que viajar, se ahorran casetas de carretera, disel

¿Pero entonces no cree la empresa también contribuyo?

Si, si naturalmente los directivos de la empresa, son igualmente responsables de la catástrofe, en cuanto a los animales, sí tratamos de dar la batalla, fuimos a muchos medios, nos entrevistamos con políticos, pero nosotros fuimos a tocar las puertas porque ellos ni se acercaron, estuvimos con el director de Sagarpa lo que usted quiera

Si, en 2015

¿Qué opinión tiene del circo contemporáneo? Porque hay como un debate en cuanto a que es circo contemporáneo o es nuevo circo, como que no está bien catalogado, pero es esta nueva propuesta que se trata de hacer

Bueno primero no es medular, tiene muchos años en Europa aquí el problema está en que el circo del Sol que muchos jóvenes conocen por los videos, hizo una teatralización a mi juicio excesiva, a mí el circo del Sol me aburre espantosamente, si reconozco la producción pero de pronto se les ocurrió que los actos de circo tenían que estar conceptualizados, para mí el circo es el arte del asombro, yo no necesito que me convenzan que la guerra en Siria es horrible, que los misiles Coreanos son terroríficos, yo lo que quiero es que me asombren, quiero que me seduzcan, quiero que me enamoren, no quiero que me convenzan de nada, entonces desgraciadamente estos jóvenes ignorantes porque además no estudian, el circo no es un arte solamente para practicar es un arte para refeccionar y en México se practica mucho circo pero no se reflexiona , entonces yo no le veo mucho sentido a que los acróbatas salgan a retorcerse por el piso, ahora parte de nuestro problema cultural es que nadie se queja, de que se siga bailando el lago de los cisnes en el castillo de Chapultepec con la coreografía de Petipa o alguien imite a Pina Baush y se retuerza por el piso bailando la misma música, pero si se quejan de que en el circo clásico se sigan haciendo rutinas clásicas, entonces la verdad el circo nuevo me parece una mafufada de cuarta, no le veo el sentido me aburro como ostión, para mí el circo es sorpresa, asombro, adrenalina, belleza, seducción, no me interesa que me hablen de él, el otro día fui a ver un espectáculo donde y la acróbata salía con bolsas de plástico de basura donde iba sacando sus recuerdos, carajo pudo haber sacado unas bolsitas de tela que hicieran más bonito eso, pero no les interesa, no lo piensan y mientras más me retuerzo más artista soy.

Bueno lo que está planteando esa nueva propuesta en México es juntar estas disciplinas, el teatro, la danza, la coreografía, el preformas

Pero eso no es nuevo, eso se hace en Europa desde hace 30 años, estamos descubriendo el agua tibia

O sea sí, pero está llegando a México apenas

Ya tiene un buen rato, ya hay compañías establecidas más o menos circo demente.... Y justamente cuando Don Alfredo Atayde y yo hicimos el encuentro circo joven era conocámonos los unos a los otros y era hermosísimo porque el verdadero encuentro se daba detrás del telón, no en la pista, ahí donde pudieran intercambiar opiniones, ver como calentaban, ensayaban y todo aquello, lo malo es que hay una especie de flojera intelectual

y artística muy grave, si los jóvenes se pusieran a estudiar Cabaret **Voltere** están tratando de hacer lo que se hacía hace 100 años

Entonces ¿usted no está a favor de esta propuesta de circo nuevo?

Me parece horrenda, aburrida.

Bueno es como una nueva línea porque el circo tradicional todavía existe

No ya no existe, el circo tradicional era con animales, sigue habiendo trapecios volantes, sigue habiendo barra rusa, sigue habiendo columpio, un montón de cosas, pero el circo tradicional nació con caballos.

O sea usted piensa que el circo tradicional son esos números acrobáticos con animales, en el momento que ya no hay animales ya no hay circo tradicional, ¿pero si se sigue haciendo en una carpa con todos esos números entonces como catalogaría a ese circo?

Pues espectáculos acrobáticos, cómicos acrobáticos, ahora las familias tradicionales de circo hacen unas cosas que no hace nadie en el circo nuevo, todos se retuercen en cintas, cuando hacia yo el encuentro, pues de pronto me llegaban 15 o 16 actos de telas ¿Cómo diablos voy a armar una función con 16 actos de telas? Entonces tengo fama de tirano porque no agarraba a ninguno, dicen por ahí que me tienen miedo.

¿Qué disciplina cree que sea fuerte en México ahorita, si en algún momento fueron los trapecistas?

Híjole pues ahorita no se.

O sea esa tradición y es familia de trapecistas ¿ya se extinguió?

Pues se fueron extinguiendo porque muchos se casaron y se fueron por otros lados, digo hay muy buenos trapecistas en México están los Fuentes Gasca, que nos buenos artistas, son buenos acróbatas, pero no buenos artistas, porque ser artista de circo no es nada más dar cuatro vueltas en el aire hay que hacerlo bonito, elegante, las puntas famosas, no es nada más echar maromas, entonces la crisis de circo en México si está muy fuerte y mientras no haya una escuela nacional de circo, que tendríamos que traer instructores de Ucrania, de Cuba, de Rusia, yo les dije muchas veces a los funcionarios mexicanos, mire que he batallado con ellos, es una estupidez tratar de adoptar el modelo de Montreal que es muy exitoso en términos comerciales, pero deberíamos de lidiar con Cuba, claro que en esas estábamos cuando el famoso comes y te vas, no sé si está enterada de lo que se trata. Iba a haber una cumbre de presidentes de América latina y el presidente Vicente Fox le habla a Fidel Castro y le dice oye pues comes y te vas, para que el presidente Bush no se moleste, entonces pues se congelaron todas las relaciones, Cuba es un país muy interesante porque tiene el temperamento latino por una parte y tiene la escuela soviética por la otra, entonces tiene muy buenos actos muy buenos de verdad.

Sobre todo porque tiene escuela

Tiene la escuela nacional, con instructores formados por los rusos, puede buscar en internet Festival CirCuba, pero nunca se les ocurrió que debían estudiar el modelo cubano, quiso estudiar el modelo de Canadá, el centro nacional de las artes lanza un programa “programa internacional de formación de artes de circo y de la calle”, aquí no tenemos

tradición de cultura de la calle, de arte de la calle, en Europa hay unas maravillas, estamos muy mal en la materia.

Sobre todo porque pienso que en Europa y en otros países donde tienen circo callejero, también el circo callejero es respetado como un arte importante y aquí si se hace circo callejero es porque eres pobre y estas sacando dinero porque no tienes trabajo

Pero ganan mejor los artistas de la calle que los que trabajan en el circo, yo he visto artistas buenísimos que incluso presente en el encuentro o lo que sea y que en un ratito ganan lo que ganarían en una semana en el circo.

Me puede decir qué características considera que tiene el circo mexicano

Tradición, patrimonio, buenos acróbatas, pocos buenos artistas.

¿No cree que el circo mexicano sea un gran circo?

Ahorita no, fue un gran circo. Estando en París en el circo de invierno que es un lugar maravilloso con el director de una empresa de circo con una tradición familiar grandísima casi como los Atayde, cuando supo que yo era mexicano me hablo de los Atayde como Huf, en Atayde ya no hay artistas hay un drama familiar digamos que estas gentes, los Atayde decidieron que sus hijos estudiaran, que no fueran de circo, resulta pues que ya no hay artistas Atayde, bueno ahorita hay un chiquito un malabarista que está ahí como retomando la cosa, pero se acabó. La familia Fuentes Gasca que es una rama muy grande tienen le digo buenos acróbatas pero no buenos artistas, con unos espectáculos que no si los ha visto de “solo para mujeres” y se arranca el pantalón y mueven el culo digo es patético.

¿Y el de los Hermanos Vázquez?

Ya no trabajan en México, están en Estados Unidos y les va muy bien porque trabajan para el público latino con hartas majaderías y frases de doble sentido y esas cosas. Yo creo que el circo tiene que ser elegante quizá estoy mal educado porque mi formación real de circo la hice en Europa y luego con Atayde en su época de esplendor, entonces si yo veo a unos acróbatas en el trapecio y moviendo las nalgas pues digo que fea cosa, la verdad.

¿Y sobre la incorporación de personajes populares como de Disney al circo?

Eso le ha hecho un daño al circo también espantoso, el circo de las princesas, de las botargas y todo aquello, porque finalmente ya no hay acróbatas hay botargas, a la mejor sale una princesa de Disney, se sube al aro y hace cuatro marometas, pero eso hace daño ya la gente no va al circo va a ver a las princesas.

¿Cuáles son las compañías o empresas que existen en México actualmente?

Pues Atayde pero no está haciendo circo más que por temporadas, Fuentes Gasca.

¿Los Vázquez siguen trabajando con animales?

En Estados Unidos no sé cómo es la legislación, pero en México ya no se presentan Don Guillermo cerro su circo y se fue

¿Qué opina sobre la tendencia de un circo muy espectacularizado y un circo con actos más minimalistas donde solo es el acróbata con sus pelotas y unas luces y lo que

importa es la habilidad que está presentando y ya no como el vestuario o la escenografía o cosas así?

Mire yo creo que lo que cuenta es la destreza del artista en el circo en realidad nunca ha habido mucha escenografía por la pista circular, en una biblioteca debe de encontrar los dos números de artes de México dedicados al circo, creo que son el 82 y 83 y ahí hay un artículo muy interesante sobre las artes plásticas y el circo, pero bueno pero yo no creo en el minimalismo yo creo en lo espectacular, en la adrenalina, en el asombro, en la belleza, en la fugacidad, el otro día me invitaron a una mesa redonda que era “el riesgo en el circo” ¿conoce la revista docucirco? Bueno pues me invitaron y se habla del riesgo en el circo del acróbata que se puede caer, yo quiero hablar del riesgo del espectador que es enamorarse, se puede uno enamorar de una acróbata que nada más va a estar ahí 10 días y luego se va a ir, y ni modo que uno se valla detrás de la acróbata, puede ser, si, incluso en el centro de las artes contaba una anécdota chistosa, que teníamos tres acróbatas colombianos pulsadores y de pronto aparecían estos tres tipos tlayudos y le dice una señora del palco a su compañera esos si son hombres no como nuestros maridos, entonces pues el riesgo del espectador es enamorarse y ¿qué hace uno si se enamora de una acróbata y no puede ir tras de ella por toda la ciudad? Es algo terrorífico si usted lo piensa

¿Cuál es la experiencia más desafortunada que tuvo en el circo?

Un día me asuste porque yo llevaba mucha gente a bañar a los elefantes y les pedía que le llevaran un pastel al domador y zanahorias o piloncillo a los elefantes y un día le di el piloncillo a un elefante y me agarró el brazo y me puse a temblar y dije si este animal me azota me mata, hay si tuve miedo

¿Cuántos años trabajo en el Atayde?

16 e hice 12 años en encuentro

¿Y el encuentro sigue todavía?

Si

¿Dígame 3 artistas que estuvieron en los encuentros que más le haya gustado o impresionado?

Bueno tengo debilidad por los maromeros zapotecos de santa teresa **xochiapan**. El circo tiene que ser sensualidad, no tiene que ser tortuoso

¿Qué características debe de tener un acto para ser triunfador?

Tiene que tener ligereza, elegancia, velocidad bueno ritmo más bien, tampoco es mucho pedir y una duración de no más de cinco minutos, porque el artista de circo tiene que entender que viene un acto que viene antes de él, entonces él tiene que salir a hacer que se olviden y hacer que no se olviden de su acto, entonces si usted tiene tiempo de pensar en lo que está pasando ya no hay sorpresa, el circo es vértigo.

¿Y cuáles eran los parámetros que usted tomaba para elegir los actos que se iban a presentar?

Eso, que fueran sorprendentes, que fueran rápidos, elegantes, insisto para mí el circo es el arte de la elegancia

¿Alguna vez alguien no estuvo de acuerdo y quiso cambiar esa forma?

Si, tuve un pleito con los Atayde fuerte, en el primer encuentro de circo joven, porque llegaron los de circo Demente y traían un rollo de 14 minutos con transexuales y cosas así por el estilo y medio lesbianismo, y me dijeron eso no lo puedes presentar entonces les dije, si no lo puedo presentar entonces renuncio en este momento, porque además teníamos un payaso, en ese momento un gran payaso chileno que tenía muchos chistes de homosexuales, es que la única sexualidad que se puede hablar en el Atayde es homosexual? Están jodidos, entonces si no me dejan presentar esto, lo corto, lo reduzco a 7 minutos, pero yo renuncio y ahí se ven, se hizo una gritería de los mil demonios pero bueno me dejaron presentar el acto que fue muy curioso porque a una de las acróbatas de pronto haciendo sus ejercicios se le salió un seno, y luego hacíamos broma diciendo “el primer pezón del circo mexicano fuimos nosotros” .

¿Y cómo recibió el público ese espectáculo?

Pues bien porque en realidad no cobrábamos la entrada, eran invitaciones, iba yo a todas las radios y todos los artistas llevaban a sus cuates y a su familia, entonces todos los encuentros fueron muy exitosos y de esos encuentros pues hay artistas que ahorita están en Japón, que van mucho a Brasil, que han hecho el festival de Circuba, que han hecho Dubái, si, si hubo buenas propuestas.

¿Qué espacio ocupan las artes circenses en la escena artística contemporánea?

Ninguno

¿El circo tiene un lugar rezagado en el país?

El circo no existe en México.

¿Cuál es la situación del circo en el área de investigación en México?

Pues hay algunos estudiantes como usted que les da por el tema, afortunadamente ya existe el Docukirco pero estamos muy , está muy bien eso de la Universidad Autónoma de YouTube pero estamos fritos.

Alguna opinión que me quiera decir en cuanto al futuro del circo

El futuro del circo en México no lo veo muy claro, no veo una política cultural de estado que defienda al circo, existe la vertiente del circo social con la que he estado un poco peleado porque dice no queremos hacer artistas queremos que los muchachos no se droguen, pues haz artistas para que no se droguen y cobren dinero, en fin es una situación compleja, pero que esperemos que funcione. Atayde fue una de las pocas empresas establecidas en el mundo que le abrió sus puertas a los jóvenes, normalmente las grandes empresas pues agarran consagrados pero nosotros les abrimos las puertas y de ahí mandaban sus videos, a España, a Francia y funcionó.

Entrevista: El circo en México

Entrevistado: Jorge Vilchis

Perfil:

Licenciado en comunicación y soy el fundador y director de la compañía de malabarismo y manipulación “Conejo Lunar” en Toluca Estado de México

¿Cuáles son las categorías de circo que usas o sea nuevo circo o circo contemporáneo o circo tradicional?

Yo estoy en una característica que no mencionaste que es el malabarismo experimental, que lleva a cabo toda la investigación de buscar nuevas formas de malabarear con objetos hechos para malabarear o no hechos para malabarear, de hecho acabo de comprar unas clavav copa que son como ya otro modelo de clavav nuevo, que yo creo que nadie más las tiene en México, son muy caras, pero bueno lo vale porque es literal como una copa con forma de clava pero está hundida entonces es para estar atrapando ahí las pelotas, entonces es como una fusión entre una clava y algo para atrapar, también tengo una clava que tiene un agujero en el medio y bueno me gusta también experimentar con los ganchos, también experimentar con mucha creación de pases entre dos o más personas , si, entonces no tan contemporáneo porque no soy ni bailarín, ni toco música no hago teatro, clásico definitivamente no soy, así que yo creo más experimental.

Pero bueno sería una categoría de las artes circenses, pero para denominar al circo en general?

Yo creo que es nuevo circo .

O sea si tú hablas del circo como algo que se está haciendo ahorita es nuevo circo?

Si, yo creo que hace 10 años surgió la ola de nuevo circo, porque antes solo veías el circo, en los circos y ahora lo encuentras en los semáforos, en los parques, en los estudios para practicar circo, en las escuelas de danza aérea, en las escuelas de pantomima, como por ejemplo ahora en Guadalajara hay varios lugares que se denominan como circo Dragón, circo Macani, y no son circos, no son carpas, son más bien bodegas que se utilizan para hacer todo lo que se relaciona con el circo, así que yo creo que es eso, que estamos viviendo la nueva ola del circo no sé si llamarlo contemporáneo o nuevo circo está perfecto.

¿Entonces piensas que lo esencial que diferencia es el espacio donde se presenta más que la forma de las artes circenses?

Sí, yo creo que es eso, lo que lo diferencia es que salió de la carpa que salió del circo tradicional, que ahora se puede practicar en otros espacios, porque antes era así como quieres ver artistas circenses pues en el circo y ahora incluso se presentan más en teatros, en espacios culturales.

¿Para diferenciar el circo clásico del actual como te refieres a él?

Bueno yo soy más malabarista, me voy a referir hablando más al malabarismo, para empezar los vestuario, ahora ya no usamos la clase de vestuario que se utiliza en el circo clásico, no tanto brillito, no tanto zapatito de charol; la actitud de los artistas, la forma de hacerlo, el circo tradicional es siempre como muy rápido, como todo el tiempo atrapar al espectador y el circo moderno incluso ahora ni siquiera busca presentar, ahora con la utilización de las redes sociales a veces hay malabaristas que ni siquiera hacen shows pero son malabaristas súper famosos por el Instagram, el Facebook entonces yo creo que eso es lo que nos diferencia que nosotros ya llegamos al espectador o ni siquiera a veces al

espectador tal vez a veces no queremos que nadie nos vea, ya sabemos llegar de otras maneras, otras formas de transmitir el arte.

¿Cómo fue tu experiencia trabajando en el Atayde que todavía conserva ese formato de circo tradicional?

Estuvo chido porque fue sí en el Atayde en una carpa de circo con mucha tradición de muchos, muchos años, pero hizo esto de encuentro de circo joven en donde precisamente ellos a partir de esa onda de que se quitaron los animales pues empezaron a buscar nuevos números de gente que no es de familia de circo, números pues más street, más que salieron de otros lados, entonces estuvo padre que el Atayde tuviera esa apertura, mucho tuvo que ver Yezbeck que estuvo metido en esto y él empezó a llamarnos a ciertos artistas que estábamos haciendo cosas interesantes pero fuera del circo tradicional incluso ahora muchos actos ya están súper modernos ya no es la típica contorsionista, el típico paradista de manos ya todos los actos están revolucionándose como lo exige la modernidad

¿Qué es lo que se está haciendo en el circo actualmente en México?

Ahorita está muy fuerte lo contemporáneo, está muy fuerte eso de hacer escuelas a raíz de que se hizo la Licenciatura en Puebla se está apoyando mucho la creación de espectáculos, ya no tanto de números solistas o de varieté sino de haber vamos a juntar dos aéreos, dos payasos, dos malabaristas, dos acróbatas, ahora hay que enseñarlos a bailar, a cantar hay que enseñarlos a hacer teatro y hacemos una súper obra y eso me parece bien, que ya no sea solo el artista que llega y presenta su habilidad, sus trucos, sino que ahora ya también es un artista más completo y que ya no nada más se quiere quedar en eso sino que ya también busca transmitir una historia o un sentimiento, sensaciones o dejarle algún mensaje porque también mucha gente están utilizando el circo para dar cosas políticas, cosas sociales y eso está muy chido, yo creo que eso se está apostando no solo en México, he tenido la oportunidad de viajar estos últimos años a centro américa y a Latinoamérica y es una corriente muy fuerte, de echo ahorita yo creo que el malabarismo latino, bueno hablando del malabarismo, bueno en general todo el circo latinoamericano esta fuertisísimo, ya están empezando a abrirse las fronteras entre países, ahora es más accesible que tú puedas viajar y ahora las escuelas europeas, las escuelas canadienses, las escuelas de circo están dándole ya mucha entrada a las personas latinoamericanas y eso está chido yo creo que ahorita el circo es muy latinoamericano y eso me agrada bastante.

¿Y en el mundo que se está haciendo de circo?

Hay unos espectáculos increíbles, yo he visto cosas súper locas en Japón, están así ultra modernos, he visto cosas muy locas con los franceses en el Lido y bueno los suecos, los noruegos, los chicos que están saliendo de la escuela de danza y circo de Estocolmo están en unos niveles tremendos ya no solo son artistas de una disciplina, son artistas multidisciplinarios que te hacen acrobacia perfecta, malabar perfecto, danza perfecta, postura perfecta de teatro, control de escenario, dominio, todo, aparte ya salen expertos en técnica de iluminación, expertos en historia, en nutrición, son una revolución que está muy chida, por ejemplo yo estuve en un limbo entre la salida del circo clásico y la creación del nuevo circo, entonces a mí por ejemplo me toco aprender sin maestro, no quiero decir así como en la calle porque pues no, pero si me toco ir aprendiendo poco a poco hasta que yo me empecé a lanzar a C.U. al demente y así, pero así casi 2 años los de mi generación

estuvimos muy autodidactas así que ahora está muy chido que el aprendizaje este más fácil con todo esto del YouTube del Facebook los grupos de malabarismo ya hay un montón de talleres, muchísimos encuentros, muchísimas convenciones.

¿Sobre el circo del sol qué opinas? ¿Crees que sea algo que dirija la tendencia del circo que está pasando en el mundo o más bien es algo como aparte?

Yo creo que sí, el circo del sol pego durísimo hace un par de años, todo mundo quería hacer cosas tipo el circo del sol, incluso a nosotros nos pasó aquí en Toluca, bueno a mí no tan directamente pero a los chicos con lo que empecé a malabear su viaje era súper circo del sol y si vi varios espectáculos que intentaron evocar esas cosas, yo creo que es un buen espectáculo comercial y que realmente tiene muy alto nivel pero a mí no me gusta tanto a mí me sigue pareciendo que es muy comercial, me encanta verlo una vez, pero no es algo a lo que yo quisiera llegar, no aspiro entrar al circo del sol, quizá si por el dinero, pero me gustan más otro tipo de espectáculos, más conceptuales, como más intensos no sé, solo lo definiría como comercial muy comercial.

¿Dime un ejemplo de esos espectáculos que te gustan?

Me gustan más los espectáculos con menos gente, más íntimos, donde se enfoque más a cosas del cuerpo, más humanas, los artistas con menos vestuario, con menos producción y más concepto, más cosas que mostrar, el circo del sol siempre busca lo espectacular 50 bailando y 30 colgados, girando el escenario con cuetes, con luces, con opera, etc., etc., eso siempre vende porque es guau increíble, con vestuarios increíbles, pero hay que realmente el talento venda, los artistas que están ahí son buenísimos pero realmente a la gente no les importa tanto que sean buenísimos sino todo lo que están viendo, la magia que te transporta a otro mundo, pero yo como un espectador consiente del circo me gusta ver números intensos con un alto nivel crítico y un alto nivel creativo.

Hay como una tendencia en espectáculos más minimalistas y por otro lado en espectáculos súper espectaculares

Yo me voy por el primero, no sé si minimalista pero si con más talento, no tan comerciales, que traigan más “coco” en la creación, porque el circo Soleil es la misma fórmula siempre, solo una historia chida y a darle sobre la historia y acá no sé, con cosas más modernas.

¿Cuáles son las características de esos espectáculos que a ti te gustan?

Pues cosas con menos vestuario, con luces más oscuras, tal vez con gente que no esté hablando, gente que está improvisando con otros objetos, por ejemplo vi un espectáculo con chicos que hacían cosas bien padres con globos, unos cuates que hacen unas cosas con muebles, chicos con cubetas, cosas más así, con cosas que no se hayan visto antes como que te digan guau este cuate está haciendo algo con una escoba y un recogedor y dos mesas y tres cubetas y salió en chanclas y en traje de baño eso está súper padre.

¿Cómo funciona la dinámica de las empresas o negocios del circo actualmente en México?

No sé, yo creo que eso ha funcionado siempre de la misma manera, hay ciertas compañías que tienen, no quiero decir acaparado porque yo creo que si tu sacas una propuesta buena igual puedes clavarte en el mercado, pero que si ya están muy contactados, estás así muy

bien parados y ellos son los que dominan la industria de circo en México sin contar las familias circenses que han estado toda la vida, ya hay ciertas productoras que están muy fuertes como la productora de Yezbeck en Guadalajara está circo dragón, están los Méndez que son ya el sello periplo y a ellos los contratan para todo el mundo, está cabaret capricho, está la misma compañía circo demente, es difícil yo creo debes tener primero un buen capital para empezar a crear ese tipo de empresas, pero yo creo que si tienes un buen concepto puedes empezar a clavarte.

¿Pero si crees que este cambiando ese panorama porque tú dices circo y las personas automáticamente piensan en animales una carpa roja y una pista, entonces si crees que este cambiando ese concepto que tienen como circo y crees que el circo o las artes circenses ya se estén involucrando como más seriamente en las prácticas artísticas contemporáneas?

Si, si, definitivamente mucha gente sigue pensando circo-carpa, circo-animales, circo-payaso, pero también mucha gente ya lo ve de otra manera ya lo ven, circo-arte, circo-danza, circo-música, circo-baile, circo-algo chido, es lo que te digo ya se puede ver circo fuera de las carpas, de hecho hay muchísimos más espectáculos fuera de las carpas que dentro, por eso creo que ese concepto está cambiando pero también a nosotros como artistas circenses nos toca seguirlo fortaleciendo por ejemplo estamos trabajando mucho en estar haciendo varietés, talleres, espectáculos para eso, para que le gente vea que no es necesario ver esto en un circo y nos está funcionando bien, por ejemplo hace 8 días el viernes, tuvimos una varietés buenísima aquí en Toluca, con muchos artistas internacionales y tuvimos mucho público, parecía que se iba a derrumbar de tanta gente y es eso, si nosotros queremos que la visión de las personas gente cambie, nosotros somos los únicos que lo vamos a lograr, ahorita en México ya hay 2 escuelas de circo pero yo creo que en 10 años ya va haber 10 o sea, el proceso tiene que ir creciendo, o sea la onda es que también nosotros vamos atrasados con respecto a Europa, con respecto a estados Unidos, con respecto a Japón, vamos atrasados casi treinta años cuarenta no sé, por ejemplo en Estados Unidos este año se celebra la convención número 70 de malabarismo y nosotros nos quedamos así en la 10 entonces vamos 60 años atrasados con ellos, la EJC europea a mí me toco asistir a número 40 y no sé qué, entonces ellos nos llevan 30 años, Japón nos lleva 10 años, Chile ya lleva como la conve 20 o sea Sudamérica, mismo Sudamérica nos lleva casi 10 años de ventaja entonces obviamente nosotros vamos en un proceso de crecimiento el circo mexicano está creciendo pero está creciendo bien, o sea muchísimos artistas mexicanos ya están yendo a Europa ya están yendo a Sudamérica, varias chicas acróbatas han estado estudiando en la escuela de Canadá, entonces todos van aprenden y regresan y transmiten no? O sea cuando yo me fui a Europa en 2011 fuimos 10 y a la última conve que me contaron que fueron en 2015 ya eran 60 mexicanos entonces se va multiplicando y eso es bien, yo no sé si en 10 años nos volvemos entrevistar podremos decir que como ha cambiado todo acá en Toluca ahora por ejemplo comparada don D.F. con Guadalajara con Monterrey es pequeñito o sea si en D.F. hay mil malabaristas en Toluca hay 10, pero por ejemplo ahora todos los chicos de Toluca en las olimpiadas del día mundial del circo ganaron casi todo, o sea en la final de 5 pelotas quedaron todos mis alumnos Padaguan mi alumno de hace muchos años gano las 5 clavas y estuvimos en la final de los boliclavas, entonces quiere decir que Toluca ha tenido un crecimiento exponencial muy alto en tan solo 10 años, bueno 10 años yo, pero ellos llevan 5 años, 4,

años y 3 años practicando y si a mí me tomo 10 años a ellos les tomo tres años entonces si a ellos les tomo tres años cuando ellos le enseñen a alguien le van a enseñar lo que a mí me tomo 10 años, les va a tomar un año aprenderlo entonces ese es el crecimiento que ahora ellos se vuelvan profesores y que ellos transmitan y ellos den talleres y poco a poco vamos ir haciendo chicos más hábiles a una edad más corta, o sea si yo empecé a los 21, ellos empezaron a los 18 empiecen enseñar a niños desde los 10 y eso ya va a estar así, súper increíble.

Háblame sobre la convergencia que hay del circo y el teatro, el circo y la danza, el circo y el preformas

Esta súper chido, a mí me gusta bastante, yo ahorita ya no sé, no quiero decir huy estoy bien viejo pero pues bueno yo ya tengo que trabajar, ya tengo menos tiempo para entrenar, también ya no me gustaría arriesgarme a una lesión, pero esta súper chido que ahora a los nuevos artistas de circo se les está dando una educación más complementaria o sea, ya no nada más tienes que ser un artista aéreo, ya no nada más vas hacer un payaso, ya no nada más vas hacer un malabarista ahora ya también llevas danza, llevas teatro, llevas acrobacia, llevas malabar llevas un tronco común al inicio ya después te puedes especializar en algo, pero yo conozco mucha gente que es súper malabarista y súper acróbata y súper payaso entonces esta padrísimo porque para los espectáculos está increíble porque antes tenías que contratar 10 bailarinas, 10 malabaristas, 10 de tela, 10 payasos para hacer un espectáculo y ahorita contratas a 10 personas que hacen todo y ya con 10 la haces en vez de contratar a 40, entonces esta súper, súper, súper chido y a un nivel visual pues es increíble poder ver a un malabarista que a la ves está bailando, ver a un cantante que a la ves está colgado de una tela .

¿Qué espacio crees que ocupan las artes circenses en la escena artística contemporánea general?

Yo creo que todavía están muy abajo o sea todavía están muy por debajo de las bellas artes , de la música como tal sola , del ballet, de la danza todavía eso es como guau súper más valorado, pero bueno eso es, porque necesitamos que el arte circense se comience a enseñar por ejemplo en las escuelas, yo ahora llevo cinco años dando clases en escuelas y ya la percepción de los papas cambia o sea no es lo mismo que tú digas voy a dar un taller aquí en el parque y que venga un papa y te diga vale te dejo aquí a mi hijo dos horas y regreso pues no obvio nadie lo hace piensan que te los vas a robar o no sé al final de cuentas es un espacio público en donde pueden pasar muchas cosas, pero si tú ya lo estás enseñando en una casa de cultura, en bellas artes, en las mismas escuelas como un taller más con los chicos con capacidad de elección donde los chicos puedan decir bueno me meto a jazz, me meto a artes plásticas, me meto a futbol o me puedo meter también a arte circense eso ya le va dando una confianza más dentro de la sociedad un valor más, la gente lo va viendo como una materia más común en su escuela y eso está chido, yo en mis clases luego tengo 20, 25 alumnos y tengo muchísimos más que el de baile contemporáneo o el de baile prehispánico y eso está chido y ya los papas dicen bueno eso es algo que ya están enseñando en la escuela bueno está bien práctico.

¿Por qué crees que el circo tiene ese lugar como rezagado dentro del mundo de las artes?

No sé, porque nunca ha sido tan formal, antes el circo era muy errante y era muy como muy gitano empezando por ahí y ahorita por lo mismo de que esta en las calles, por ejemplo el malabarismo a veces ya en otros países, en otros lugares ya ni siquiera se cuenta como dentro de las artes circenses el malabarismo se va mas como a las disciplinas urbanas por ejemplo con el rap, con el grafiti, con el break dance, con el hip hop, entonces yo creo que las nuevas artes circenses pueden estar de la mano del circo o pueden estar de la mano de las nuevas actividades urbanas y no pasa nada entonces yo creo que por eso el circo no es visto como una de las artes más guau porque es muy urbano o sea porque ahora está mucho en las calles o sea no vas a ver a la misma cantidad de personas circenses en un semáforo que músicos, casi no hay músicos en los semáforos, o no vas a ver a una bailarina de ballet en un semáforo o a un escultor, sin embargo a los cirqueros si los ves mucho, entonces la gente lo relaciona más con la calle, no le tiene tanto respeto y sobre todo porque también los mismos artistas circenses no tienen la disciplina para llevarlo, o sea pocos son los que están comprometidos que entrenan sus horas a diario, estudian, trabajan y viven de esto entonces también por eso, además te repito acá en México es algo que lleva máximo 15 años y el ballet cuantos años tiene? Lleva toda una vida, la música es desde los inicios del universo, pero yo creo que en unos 10 años va a estar así, súper normal decirle a tu papá oye papá voy a estudiar circo porque ahorita no manches, ¿vas a estudiar circo? ¿Y eso que? ¿De eso vas a vivir? ¿Eso se puede estudiar? ¿En serio? ¿Hay escuelas? Es como una transición a nosotros los nuevos papas o como digo los nuevos adultos nos toca enseñar a las nuevas generaciones

¿Y cuál es la situación del circo en el área de investigación en México?

Pues bueno hay vamos, somos pocos los que estamos dentro del área de investigación circense pero hay va comparada con otros países todavía estamos en pañales pero vamos yo creo que lo que nos está ayudando mucho es las redes, las redes sociales y que ahora ya es muy barato viajar, bueno barato ente comillas porque un avión en 10 mil varos no es barato, pero que ya es accesible para ti viajar y que mediante las redes tu puedes conectarte, intercambiar puntos de vista y conocimiento con personas que no sé, si yo quiero tomar un taller con Gilligan que esta hasta Estocolmo entonces resulta casi imposible llegar hasta allá pero bueno ahorita él y yo podemos tener un Skype y él me puede dar el taller por Skype entonces eso ayuda bastante a la investigación.

¿Cuáles son las compañías o empresas que existen en México?

Pues las más importantes ya las habíamos mencionado por ejemplo en Guadalajara están los Periplo, esta circo Dragón, está la bodega Foco Distrada son como los más conocidos de allá, bueno ahora también esta Circo Alebrije y así, que incluso ya tienen artistas en los festivales europeos más importantes ahora se presentaron estos chicos de Guadalajara, entonces órale, quiere decir que se está produciendo un circo en México al nivel del circo europeo entonces esta súper chido; esta circo demente en el D.F, está el Cracovia 32 , está la casa del arte y circo contemporáneo, en Aguascalientes también hay buena movida, Circo Revolución ellos están también muy chidos en Aguascalientes, acá en Toluca yo creo que Conejo Lunar que hemos estado trabajando de la mano para poder estar generando esto porque bueno ellos ahorita solo están con danza aérea y nosotros solo estamos con malabar pero ya si nos empezamos a juntar estamos ya generando más creación, que otros lugares? En Morelia creo que ya también están empezando a abrir espacios, en Monterrey ya

también hay mucha movida pues hay va, en Torreón esta hemiciclo laguna entonces hay va poco a poco creciendo, creciendo

¿Con que actividades o artes compite el circo?

Contra todas no?, yo no sé si compita pero bueno lo que yo busco es que se le vea como una de las artes principales, no sé si como competencia como tal pero si tenemos la responsabilidad de llevarlo a ser visto como algo que se le pueda equiparar a las bellas artes, sí, que sea una más de las bellas artes, bueno las bellas artes son muy cerradas las bailarinas de ballet solo bailan ballet, los músicos solo tocan música y el circo es muy incluyente no sé si diga así, pero el circo puede mezclar todo en un solo escenario, en una sola persona, un cirquero puede hacer muchas cosas, varios cirqueros tocan instrumentos, varios cirqueros bailan, varios cirqueros cantan, varios cirqueros son artistas plásticos, a mí me parece que el circo no está peleado con ninguna disciplina al contrario, el circo es incluyente con todas las artes, se lleva con todo, yo no conozco algo con lo que no se lleve, como te digo, se lleva con todas las bellas artes, se lleva con todas las disciplinas urbanas o sea porque hay muchos brothers cirqueros que les late el skate, les late el rap, les late el grafiti, pero también les late tocar violín, también les late entrenar ballet como Padaguan, pero Padaguan también hace karate y dice que todo le funciona dentro de su acto de circo, entonces está súper chido.

¿Cuál es la diferencia del malabar y la manipulación de objetos?

Bueno ahí también ya nos metemos en otras polémicas ósea a mí me gusta llamar a todo malabar sin embargo hay malabarismo de lanzamiento, malabarismo de contacto, malabarismo de flow, esas tres yo creo que son las más fuertes ramas dentro del mismo malabarismo, como te digo el malabarismo de lanzamiento pues es como el malabarismo deportivo que trata todo el tiempo de lanzar objetos al aire, el malabarismo de flow o malabarismo de flujo que para mí sería como el poi, los bastones yo no sé si el hula, hula, porque creo que caben dentro de las dos porque están todo el tiempo en el cuerpo pero también ahorita está la súper moda de hacer hula hula ya malabareados y también hacer hula hula en el piso y equilibrarlos y los malabarismos de contacto que es los que todo el tiempo están pegados en el cuerpo, pero a la ves de que son tres tipos distintos una sola persona puede hacer los tres en el mismo momento o practicar los tres sin ningún problema, de hecho ahorita está muy fuerte la onda de que toda la bandita flou que antes solo estaban en los festivales más reiveros más así que solo hacían todo el tiempo fuego ahorita ya están haciendo malabares y hay malabaristas que están empezando a dejar las pois y agarrar las clavas o al contrario malabaristas que antes hacían lanzamiento que ahorita se están metiendo en la onda contemporánea entonces se está creando una mezcla súper chida, por ejemplo yo antes practique lanzamiento y ahorita estoy súper clavado con tres clavas, pero tengo amigos que ni siquiera están con las tres clavas, están con una solo clava, por ejemplo acá en Toluca es el Toño, el otoño que está mezclando más como el yoga, la danza contemporánea y la manipulación de un objeto y está chido y por ejemplo están los malabaristas que como ahora yo, quieren empezar a practicar otras cosas como por ejemplo a mí me están dando muchas ganas de hacer poi, como ya mezclar todas las ramas de malabar y generar una nueva que todo eso va dentro de la investigación la nueva corriente en flow, la nueva corriente visual como experimental con contemporáneo ya ni siquiera sé que es. Pero esta chido.

¿Entonces puedo referirme al malabar y a la manipulación de objetos como si fueran sinónimos?

No sé, es que manipular objetos, puedes manipular cualquier cosa por ejemplo puedo estar manipulando esta botella y encuentro ahí cosas.

¿Y el malabar tiene que ver con los juguetes del malabar?

Pero es que tampoco sé, si yo agarro tres botellas y las malabareo, estoy habiendo malabares también, yo creo que si puedes referirte como de la misma manera, ya si nos metemos como en términos más estrictos por ejemplo hay quien dice malabarismo es sostener un patrón de más de tres objetos, estar lanzando más de tres objetos con control y hay otros que dicen no, no, no, yo puedo malabarear desde un solo objeto , otros dicen yo voy hacer pura manipulación con tres clavas, entonces yo creo que depende de la concepción de cada quien, realmente tú te puedes clavar o denominar de alguna manera y tal vez la gente te percibe de otra quien sabe, es una onda extraña, yo puedo decir que soy experimental pero a la mejor la gente diga no,no,no, el Vilchis es contemporáneo

¿Y qué diferencia hay entre experimental y contemporáneo?

Como la característica más básica y un poco en burla, es que los contemporáneos todo el tiempo se revuelcan en el piso, los contemporáneos son adictos al piso todo el tiempo a tirarse y a embarrarse los objetos por el cuerpo . Toñito es más bailarín creo, Toñito es un bailarín que hace malabar, los otros son malabaristas que hacen contemporáneo, le pegan mucho a la danza buto, no tanto al ballet sino más al contemporáneo y esa es como la burla con los contemporáneos, pero en realidad contemporáneo para mí es una persona que realiza más de dos disciplinas a la vez, ósea que aparte de que está haciendo circo está haciendo baile o está haciendo música, o mientras está haciendo el circo está diciendo un poema, o que mientras está haciendo el circo está tratando de hacer movimientos de animales o cosas así , para mí yo creo que es eso, una persona que está haciendo dos cosas a la vez aunque no sé, si tú buscas la definición en el diccionario es como lo actual, lo contemporáneo es lo que está pasando en este momento.

Sí, es difícil encontrar la categoría, por eso te preguntaba tú como te refieres a lo que se está haciendo ahora

A mí me gusta experimental, porque yo le sigo siendo más fiel al malabarismo, si me gusta por ejemplo hacer flex, he intentado hacer como cosas de rodadas y todo eso, pero me refiero más como a malabarismo experimental porque me gusta siempre encontrar nuevos trucos, nuevos patrones, no sé yo no quiero decir así soy súper importante pero por ejemplo en México hay dos corrientes de malabarismo, como el malabarismo de Santi Malabari y el malabarismo de Jorge Vilchis y de repente yo empiezo a practicar cierto tipo de trucos y de repente todo México está practicando esa serie de grupos o Santi empieza a practicar ciertas cosas y todo México empieza a practicar esas cosas, eso es también porque somos muy virales en las redes, entonces sí, si soy más experimental que contemporáneo definitivamente ósea siempre estoy buscando nuevas formas de hacer malabares.

Entrevista: Santiago Reza “Santi Malabari”

Perfil:

Malabarista con más de 14 años de trayectoria

Actualmente se dedica principalmente a la docencia e investigación de los malabares.

– Cuál es tu historia dentro del circo?

– Yo empiezo como malabarista de casualidad, me enseña un primo que solo sabía hacer lo básico de malabares y me encanta, en cuanto me enseña me encanta, el problema es que en ese entonces no había información, o bueno había muy poca información, poquísimos lugares que hacían circo, no existía youtube en ese entonces, entonces yo me echo casi un año completo malabareando solo, por mi parte, sin información, descubriendo, “inventando” trucos, hasta que una amiga me ve malabareando y me dice “por mi casa pusieron una tienda de malabares”, voy y era una tienda que existía antes por insurgentes que se llama El as del circo y ahí empiezo a conocer a otros malabaristas, yo hasta este momento estaba encantado con los malabares pero viéndolo muy desde el punto de los malabares, es decir, no relacionados al circo, sino como hobby, disciplina sola, ahí en la tienda me consigo un libro que me cambio la vida se llama Encyclopedia of Ball Juggling de Charlie Dancey, y aprendo muchísimo con ese libro, me voy a encerrar a mi casa como ermitaño con el libro y salgo unos meses después y había subido mucho mi nivel para lo que en ese entonces había en México obviamente, regreso a la tienda, me pongo a malabarear y ellos son los primeros que me ofrecen trabajar en el circo, yo en ese entonces trabajaba en una tienda de patinetas porque antes patinaba, y cuando me lo proponen yo pensé que me proponían trabajar en la tienda y me dijeron “no es que vamos a hacer shows”, yo me sorprendí porque me fueran a pagar por malabarear, yo no tenía idea que se podía vivir como malabarista, no lo estaba pensando por lo menos, entonces cuando me doy cuenta que me van a pagar por hacer lo que me estaba apasionando en ese momento pues me pongo muy contento y empiezo a trabajar en eventos de circo, ahí es donde me empiezo a relacionar con gente de otras disciplinas, yo trabajaba pero seguía sin tener esa onda de sentirme cirquero o con muchos deseos de presentar, a mi me gustaban mucho los malabares y que me pudiera ir a hacer chambas y ganar dinero me parecía genial pero seguía como sin la ambición de ponerme en un escenario mas allá de lo necesario. Sigo practicando y de a poco voy subiendo el nivel, me fui a viajar a Sudamérica porque en ese entonces en México ya estaban muy limitadas las opciones y hasta que regreso por ahí del 2007, regreso con mucho nivel que en ese entonces no había tanto en México y la gente me empieza a pedir que me presente ya como en eventos de circo y a mi me daba mucha pena la verdad, no era mi tirada estar en escena, pero me insistieron mucho hasta que accedí y al acceder y darme la oportunidad me empieza a gustar, empiezo a entender como es el intercambio de energía con el publico, lo bonito de eso y me empiezo a interesar en presentar e integrarme más, bueno ya estaba bastante integrado con el mundo del circo, ya entrenaba en Karpa de Mente en ese entonces, pero cuando empiezo a trabajar mas en la parte de las presentaciones y el espectáculo me empiezo a introducir en el mundo circense completo, siempre desde le punto de los malabares pero ya mas integral.

– Actualmente que se está haciendo en el circo en México?

– Creo que en México sigue teniendo un *background*, una historia tan rica de circo tradicional, sigue habiendo mucha gente interesada, hay una escuela en Puebla que esta

mucho mas enfocada en el circo tradicional, prácticamente se esta haciendo de todo en México, hay muchas compañías que están enfocadas en el negocio, a mi no me encanta tanto eso porque siento que hace que no progrese mucho el circo como en nivel, hay gente que está en la investigación, por ejemplo con el grupo con el que estoy trabajando ahora estamos trabajando el como fusionar las cosas con danza, hay toda esta investigación de cómo se puede fusionar el circo con otras artes, si creo que en México se esta haciendo ahorita de todo, de lo que tu quieras hacer del circo, de la tirada que te interese se esta haciendo, incluso hay mucha gente que lo esta haciendo como hobby, o como fitness, o de otras maneras mas allá de la tradicional de circo contemporáneo y clásico.

– Comparándolo con los lugares a los que tu has ido como a convenciones, que diferencias encuentras de lo que se esta haciendo en esos lugares y en México?

– Primero siento que cuando empecé a viajar en 2005- 2006 al no estar tan globalizado el mundo en cuestión de internet, youtube podías ver mas diferencias en la manera de hacer circo y de hacer encuentros, convenciones ; siento que de alguna manera el youtube a dado mucha información pero a la vez a unificado un poco estilos, como que se crean tendencias y entonces todo el mundo trata de seguir esas tendencias, entonces ahora ya no se si habría tantas diferencias, obviamente hay países con propuestas innovadoras por ejemplo creo que los países donde están las principales escuelas de circo como Francia, Canadá, Suecia, esos países tienen una búsqueda de propuestas nuevas, pero creo que ya ahora con toda la información las propuestas nuevas pueden salir desde cualquier lugar del mundo, entonces creo que ahorita la lucha debería ser como influenciarse de estas propuestas sin copiar demasiado y unificar todo lo que es las tendencias, porque paso con el Cirque du Soleil, de pronto todo era Cirque du Soleil todas las empresas quieren que para su show les lleves al Cirque du Soleil o sea a la imitación, entonces todas las compañías quieren ser Cirque du Soleil, se empiezan a maquillar y hacer vestuarios así, que pasa, no son Cirque du Soleil porque no tienen el presupuesto, la infraestructura y sobre todo no es lo que ellos están proponiendo, entonces creo que por ahí la gente debe buscar mas sus propuestas siento que eso desafortunadamente en México todavía y mucho, no nos tenemos la confianza suficiente en nuestra propuesta para decir, a mi me vale lo que este haciendo el Cirque du Soleil yo confié en mi propuesta, es decir todavía estamos en un punto de mucha imitación, como compañías, como malabaristas puedo hablar porque es mi tema, creo que todavía no estamos investigando tanto como podríamos y estamos como apropiándonos de muchas otras cosas y también creo que otra característica negativa de lo que hay en México es que fuera de Guadalajara y en muy pocos lugares, siento que no hay compañías de circo, lo que aquí llamamos compañías, compañías con mucho recorrido y trayectoria como circo de mente como la fabrica como circo sentido no son compañías en el sentido estricto de la palabra, a mi una compañía se me hace un grupo de gente que se forman juntos, que van desarrollando un plan conjunto y van progresando a través de los años con una idea y dirección común, para mi eso es una compañía, y para mi lo que hay ahorita mucho aquí son empresas de circo que tienen cierto nombre y hacen cosas, pero no son realmente una compañía, un grupo de gente que se mantenga igual y que trabaje en un proceso contante, si no que van requiriendo diferentes gentes para diferentes proceso y se trabaja para un evento, para un proyecto y luego se deshace todo eso y se vuelve a armar; a mi se me hace que cuando empiece a haber más compañías con gente que trabaje en la creación y

desarrollo de proyectos durante un tiempo prolongado va a empezar a ayudar a que México tenga mas creatividad, mas autenticidad y mas frescura, a mi me gusta mucho ir a Guadalajara porque veo que eso pasa ahí, compañías como Foco di Strada, como Cabarte Capricho, Circo Dragón que llevan un tiempo trabajando con el mismo equipo y desarrollando lo que hacen, te puede gustar o no su propuesta pero están haciendo una propuesta y al final a mi eso se me hace súper valioso.

– Cuáles son las empresas y/o compañías más destacadas en México

– Las compañías más fuertes del D.F. serian La Fabrica que la compañía se llama Flip y Cirko de Mente, aunque hay muchas otras y en general sobre todo en D.F. por la competencia de los recursos, de la chamba todas se manejan mucho como empresas, entonces en que sentido pasa esto, que están totalmente por la ganancia, consiguen a los artistas que necesitan para armar un espectáculo y vender, entonces no estas vendiendo realmente vendiendo a tu compañía sino eres como un facilitador de servicios de circo que puede conseguir cualquier cosas y armar cualquier show, es la inmediatez de conseguir un equipo que pueda resolver la chamba planteada y luego “muchas gracias, aquí esta su pago y nos vemos cuando los necesitemos”, y en eso no hay sensación de compañía, ni para la compañía ni para los actores, cirqueros, performers, talento o como le quieras llamar, porque tu sabes que solamente estas contratado para ese momento, para ese espectáculo que puede ser una temporada si tienes suerte o una función incluso, yo he trabajado miles de veces en cosas que se arman y estas ensayando un mes para una función y luego desaparece. Para mi eso es lo que diferencia una compañía de una empresa, y no lo digo en sentido negativo de que sean empresas, cada quien tiene una empresa es para ganar lana y es también muy valido, mi comentario no va hacia criticar sino solamente a decir por que yo creo que no se están desarrollando las compañías. Tu ahorita puedes hacer el experimento, llama a cualquier compañía del D.F. a que te vendan un espectáculo, a ver quien tiene un espectáculo hecho, dile dame tres opciones de espectáculo que tenga tu compañía, si alguien tiene tres opciones me sorprendería, y tres opciones que sean tres cosas diferentes, porque generalmente los espectáculos por este formato acaban siendo varietés y claro con gente talentosa que tiene un numero chido y entonces dicen “el tema es el espacio”, y entonces hacen una varieté y vistes a todos de astronautas y buscas dos cositas que nos guíen hacia la historia pero sigue siendo una varieté temática como le llamamos, y creo que eso es lo que va a pasar si llamas a cualquier compañía ahora y pides un espectáculo te van a decir “Ah! Sí, de qué lo quieres?” no te vana ofrecer “Tenemos esta función que llevamos trabajando desde tal año”, o sea no, porque han tomado gente de todos lados para esas funciones. Siento que en algunos otros estados, tal vez por la situación, tal vez porque tienen menos competencia y no tienen que estar dedicando tanto tiempo a la venta, sí se han formado compañías de todos los niveles, tampoco te creas que súper compañías, pero por lo menos son compañías que se mantienen constantes, tal vez claro si vives en Villa Hermosa y hay diez gentes que hacen circo ahí pues es mucho mas fácil que se mantenga unida la compañía y se siga trabajando que en el D.F. que hay diez mil personas haciendo circo, pero no es tan fácil, no se si sea por eso, no se si sea por la disposición, no se si sea porque en el D.F. no tenemos tiempo como de estar creando y haber cuando chambeamos. Siento que lo que si pasa en México y en muchos países en general y en los países en que no pasa les crea muchas repercusiones positivas es que somos re malinchistas, en nuestra vida y en el circo no es ninguna diferencia, entonces nos

encanta así de “sí porque viene de Francia woao” entonces no sabemos ni quien es, ni como hace las cosas, ni que tal pero va a dar una clase y es de Francia, y puede ser que en Francia sea un tipo cualquiera y que hay mas gente de mucho mas nivel aquí que en realidad pasa muchas veces, pero siempre tendemos a consumir los productos importados.

– Me puedes hablar sobre la convergencia que hay del circo y el teatro, el circo y la danza, el circo y el performance.

– Para mi lo que propone el circo contemporáneo, por lo menos como la primera desviación del circo contemporáneo, y esta es una visión personal, es que el circo puede fusionarse con otras artes, no tiene que ser pura habilidad, puro talento, pura destreza física, puede ir fusionado con otras artes para buscar otros propósitos estéticos, discursivos, de entretenimiento, etc., entonces en el circo últimamente se buscan también muchas fusiones con teatro, con danza, con humor, con música, a mis e me hace muy interesante, se me hace la versión más interesante del circo, que tu puedas encontrar nuevas maneras para elementos disciplinas clásicas, lo hace mucho mas rico, yo me intereso mucho por esa parte principalmente en lo que seria la fusión con danza, movimiento, me gusta mucho, estoy trabajando en un par de proyectos con eso y lo hace mucho mas interesante para mi lo que se puede lograr, en este sentido seria estéticamente, por ejemplo si lo trabajas con teatro te incrementa las posibilidades de trabajar discursivamente y poder no solamente presentar tus habilidades sino tener algún tipo de mensaje, no es que con el movimiento no puedas dar un tipo de mensaje también pero es mucho mas fácil si lo estas fusionando con teatro, entonces creo que por donde busques la fusión te va a abrir nuevas posibilidades y creo que esto es lo rico de las fusiones las posibilidades de lo que queremos hacer y no solamente se pueden fusionar con una sino con muchas ala vez y crea nuevas posibilidades discursivas y de presentación. Ahora, que creo que a veces es lo que critica el circo tradicional, y yo en esa parte si estoy muy de acuerdo con ellos, de repente en la fusión experimental se pierde un poco el sentido de la presentación, de repente hay cosas como “ok, voy a malabarear pero sin agarrar los malabares, entonces mi numero es que agarro los malabares los dejo en la escena y me paro ahí cinco minutos para simbolizar el existencialismo”, o sea que bien pero para mi eso ya se va un poco al carajo por decirlo así crudamente, entonces esa seria una; y dos, que hay muchas veces que se dice que se funcionan las artes cuando no se fusionan, sino que se presenta las dos, no se si se entiende, por ejemplo, yo tomo clases de danza y hago parado de manos, y entonces hago un numero que se supone que es fusionado del parado de manos con danza pero en realidad no esta fusionado, sino que tiene parado de manos y danza en el mismo numero, no esta la investigación de la mezcla, para mi eso es muy importante y hace toda la diferencia cuando se presenta un numero como que es fusión de dos artes, si es fusión tiene que haber una investigación entre esas artes y como se van a entrelazar, porque si yo hago malabares, dejo de hacer malabares, luego me pongo a bailar, dejo de bailar, y sigo haciendo malabares, eso no es para mi un numero fusionado entre danza y malabares, sino es un numero que tiene danza y que tiene malabares, entonces para mi ahí esta lo interesante, buscar la disciplina que quieres integrar a partir de lo que tengas que decir o que quieras mostrar, no es que tengas que decir algo, bueno aunque muchos piensan que el circo contemporáneo es el que “tiene algo que decir”, por ejemplo esa es otra definición que he oído, pero para mi no, para mi es como el que ya empieza a utilizar más la fusión de estas artes pero bien desarrollada la fusión, bien investigada.

– Sobre la tendencia de un circo muy espectacularizado y un circo más minimalista o más simple, qué me puedes decir al respecto.

– Para empezar creo que es un poco alejarse del circo tradicional que marca unos cánones muy claros, como una estética y un desarrollo de los números muy claros en donde solamente esta en juego lo visual y la sensación, entre mas espectacular sea mejor, no busca hacer sentir al publico ninguna emoción mas allá del asombro, la sorpresa y la tensión, como que el circo clásico es muy claro en lo que busca, ojo, no estoy para nada en contra del circo clásico, me gusta también esta onda de mostrar la técnica, pero creo que no creo que va mas allá de “voy a salir, voy a hacer que la gente se sorprenda, que aplauda, luces, hago mis saludos” y ya, creo que estas propuestas nuevas también van hacia la búsqueda de otras sensaciones y poder crear también a partir de otras atmosferas y otro tipo de recursos, lo que planeta es que no se necesita tanto el recurso de la lentejuela y del brillo y de todo para crear una tensión, busca llevar la tensión hacia la escena de maneras diferentes, tiene una búsqueda diferente, a mi me gustan las dos cuando son buenas, y no me gusta ninguna cuando son malas, hay circo tradicional buenísimo que ves a la gente y te tiene loco y logra eso que es el circo tradicional de tenerte con esta energía, también hay circo tradicional que es muy malo, y lo mismo aplica para el circo contemporáneo, si lo vamos a llamar así, hay circo contemporáneo que es buenísimo, hay circo contemporáneo que es muy malo pero a mi se me hace muy bueno tener las dos tendencias.

– Para entrar en el tema de la categorización del circo, tu como te refieres al circo, contemporáneo, nuevo, tradicional,

– Yo no me describo, por ejemplo, como cirquero, yo digo soy malabarista, entonces ya desde ahí ya me quito un poquito la cosa de si yo hago circo tradicional o contemporáneo, e realidad me gusta pensar que puedo hacer un poco de todo, que si necesito hacer una rutina de circo más clásico la puedo hacer, pero mi investigación esta más hacia lo que consideraríamos como circo contemporáneo, y mas aun como hacia el malabarismo, y voy a explicar un poquito porque, a mi me interesa mucho que los malabaristas entiendan lo que estoy haciendo, como que se sorprendan ellos, el circo tradicional no busca darle a la gente algo muy complejo, algo muy nuevo, sino busca trabajar con los patrones ya establecidos de lo que funciona y con la espectacularidad. El circo contemporáneo para mi busca otras maneras, nuevas maneras, el circo contemporáneo a lo mejor es un poquito difícil de definir porque siempre se va renovando, y el circo que era contemporáneo hace veinte años no es lo que es el circo contemporáneo ahora porque además a mi esto se me hace muy importante y lo he repetido mucho, estamos en una época de mega información, antes si tu necesitabas información de circo, de malabares tenias que viajar a los lugares, o conseguir que te presentaran a la gente, ahora estamos en una época que la información nos llega en el momento que ponemos buscar en Google, entonces eso hace que las artes y todo en general se desarrollen mucho mas rápido que lo que se desarrollaban antes, entonces eso es lo que yo creo que hace que el circo contemporáneo se vaya renovando y renovando y seria muy difícil definirlo tal cual, para mi, mi definición es que es un circo, que toma elementos del circo y busca fusionarlos con otras artes y con diferentes maneras de ponerlos en escena, saliendo un poco de los canones establecidos de que es lo que funciona y que es lo que se tiene que hacer en una función de circo.

– Si tuvieras que nombrar de alguna manera a esta tendencia o a las actividades que se están haciendo en el circo en la actualidad como las nombrarías,

Pues yo lo llamaría circo. Por ejemplo la pintura, la pintura ha tenido miles de tendencia desde que empezó, realismo, impresionismo, cubismo, etc. y son mas bien como subgéneros de alguna cosa que es la pintura, Picasso no decía, o creo, tal vez si lo decía, pero yo pienso que no decía “Yo no hago pintura yo hago cubismo”, entonces es mas bien que el hacia pintura y pintaba lo que quería y otros lo observaban y va desarrollando formas, creo que es lo que nos esta faltando un poco ahora en el circo, como decir, esto es circo y dentro del circo hay muchas tendencias, no que ahora es “es que antes era circo, ahora circo contemporáneo y mañana nuevo circo”, a mi no me lo parece, todas las categorías siguen vigentes en el mundo y en México especialmente, pero bien es cierto que unas tendencias están desbancando a las otras, el circo tradicional no tiene la fuerza que tenia hace veinte años y hace cien años era “El Circo”, entre mas información tenemos la gea separación en su mente, también dependiendo de las referencias que tengan harán una separación mas o menos precisa, pero casi todo el mundo ahora puede imaginarse cual es la diferencia entre el circo clásico y el contemporáneo, se vana imaginar una cosa a lo mejor no es exactamente lo que es, pero hay ese concepto.

– No te parece que la tendencia que hay en las artes circenses es para un tipo de elite, es decir, no es algo que fácilmente podría apreciar el publico en general, señores, señoras, niños, sino esta dirigido a personas que están mas influenciadas o que tienen mas gusto por el teatro, la danza, por la técnica, que sea el mismo público de malabaristas en tu caso, que estas personas mas especializadas disfruten mas esta tendencia

– Creo que sí, pero es lógico, obviamente creo que si vas a un museo y tienes mas conocimientos sobre arte vas a poder disfrutar mas los cuadros, a la mejor una persona que no tiene ningún conocimiento de arte lo puede disfrutar también perfectamente, pero el que conoce mas sobre pintura puede disfrutarlo de otras maneras, puede ver las técnicas que se utilizaron, la mezcla de colores, como que lo analiza desde otras maneras; entonces yo creo que en todas las artes en cierto sentido pasa que entre mas conoces de ese arte pues mas lo puedes disfrutar. No creo que el propósito de esto sea elitista, de hecho yo lo pienso totalmente desde el lado contrario, hay muchas veces que me preguntan “¿Por qué haces ese truco en tu show si la gente no entiende nada?” y yo digo, pues porque al final yo quiero que la gente entienda, no les doy esa limitación de decir “Ah, tu eres una señora del barrio, nunca vas a entender lo que yo hago y entonces te hago lo mas sencillo para que lo puedas entender”, seria tan triste como decir “Bueno para que hacemos un documental si a la gente lo que le gusta son las telenovelas, hagamos telenovelas”, no, porque también esta una satisfacción personal en hacer algo, en hacer que la gente lo entienda de a poco, y creo que no se va a desarrollar es la cultura hasta que la gente empiece a ver nuevas propuestas. Por ejemplo a mi lo que no me gusta del circo, y que se me hace un poco del circo tradicional, es que se me hace un poco como las telenovelas, como que asume que la gente es tonta e indica “aquí apláudeme, aquí esta esto, es súper emocionante vamos a ver”, y a mi no me gusta eso, me gusta como decirle a la gente “miren lo que va a pasar, traten de entenderlo” de a poco, no es que vaya a decir que voy a presentar algo súper conceptual, pero si que vean que hay un desarrollo en la técnica, que sepan que lo que han visto no son todas las posibilidades, que incluso aunque vean nuevas posibilidades siempre va a ver mil

posibilidades nuevas; entonces a mi no se me hace que vaya desde un punto de vista elitista de decir “solamente voy a entender yo y mis amigos”, sino también como de desde el punto de vista de mostrar algo nuevo para que la gente vaya desarrollando su gusto, es una posibilidad de ir mostrando también nuevas tendencias; como te digo, con esto del circo contemporáneo y me ha pasado y lo odio, lo odio mas que a cualquier circo tradicional, cuando se van en la volada de “Lo que yo pienso es tan profundo que nadie me va a entender, mi numero es poner el trapecio pero solamente lo veo y yo lo que estoy pensando en mi interior...” no, eso no lo entiende nadie mas que tu y es pedante, arrogante, eso no es nada, para mi no es lo mismo poder mostrarle a la gente algo que no ha visto y que creo que si lo empieza a ver va a desarrollar su gusto hacia eso por que es mas interesante, por lo menos para mi, ver una propuesta diferente cada vez a ver una propuesta que siempre es la misma en diferentes niveles de habilidad, y eso es lo que me pasa a mi con el circo tradicional que es lo que no me gusta: una vez que viste al mejor de una disciplina tradicional, todo lo demás que veas de esa disciplina va a ser casi lo mismo pero con menos nivel, ya no va a haber algo que te pueda sorprender realmente; en cambio cuando tu vez una propuesta personal, a la mejor que el nivel no sea tanto como en otros espectáculos que hayas visto, todavía tiene muchas posibilidades de dejarte cosas nuevas, en cuanto a planteamiento de ideas, investigación y mensajes, y para mi ese es el punto mas distinto entre los dos circos, uno s un mensaje fijo y el otro puede ser cualquier mensaje o incluso puede no tener mensaje, no es por fuerza que el circo contemporáneo deba te tenerlo, pero tiene muchas mas posibilidades de entregar ese mensaje.

–Cuándo preparas tu numero, es igual para todos o depende del publico?

– Depende mucho del publico, yo presento diferente si es un publico común, o un publico cirquero o un publico malabarista, a pesar de lo que te dije en el punto anterior, tampoco puedes cambiar todo de una, creo que este proceso de enseñarle a la gente nuevas maneras tiene que ser de a poco, que también te funcione, porque no puedes decir “Voy a enseñarle a la gente mi investigación de malabares veinte minutos en el piso”, a lo mejor es muy interesante como investigación pero tampoco va a interesar a la gente tanto tiempo, entonces creo que si tiene que ser un proceso intermedio entre presentar lo que uno quiere y presentar lo que el publico quiere, porque al final te estas presentando generalmente para el publico entonces tienes que crear a partir de eso, creo que la ideal de todos los cirqueros o por lo menos el mío, es encontrar un número que funcione para las dos audiencias igual de bien, que tenga la técnica y lo que yo quiero mostrar de mi investigación como malabarista y a la vez que funcione muy bien para alguien que no sabe nada del tema, pero por el momento no, si diferencio dependiendo el publico.

– Piensas que la concepción que se tiene de del circo actualmente en México es errónea en cuanto a que ha quedado estancada en una idea de circo muy clásica

– No, yo creo que ha cambiado mucho, creo que pues el referente mas grande lo tenemos del Cirque du Soleil, yo hago circo desde que antes que el Cirque du Soleil se volviera tan famoso, no desde que antes de que existiera pero si antes de que fuera como su bom mundial, y creo que algo de lo afortunado que tuvo aunque es también molesto a veces, es que cambio mucho la percepción del circo en las personas, antes yo decía “Soy malabarista” y me respondían “Muy bien ya estas listo para el semáforo”, esa era la respuesta del 80% de las personas, y después del bom del Soleil cambio, ya no era “Ya

estas listo para el semáforo” ahora es “Y quieres ser del Soleil”, por ejemplo ese tipo de cosas han hecho que le circo tenga otra perspectiva en la visión de la gente, entonces creo que ya no sigue tanto esa visión de “circo-carpa- animales”, sino que ya hay como mucha información acerca de lo que es este circo contemporáneo.

– Crees que ya están mas insertas las artes circenses dentro de las artes contemporáneas actuales o todavía sigue luchando para alcanzar un nivel

– En mi experiencia yo no he sentido esa discriminación de “hace circo, entonces no”, mas bien siento que a todos los teatreros y bailarines les encanta el circo, siento que es algo que se puede integrar muy fácil con todo y cuando lo ves sorprende mucho la habilidad, entonces creo que es muy bien visto.

– Crees que porque se haya incluido la danza, el teatro, el performance, ahora pueda insertarse en los círculos de arte contemporáneo

– Creo que sí, yo lo veo desde el punto de vista de lo que estamos haciendo, este nuevo espectáculo que estamos haciendo, fusiona mucho la danza y los malabares, y presentamos mucho en espacios de danza, presentamos en espacios de circo y funciona, y presentamos en espacios de danza y nos funciona muy bien , aunque casi ninguno de los que estamos en la compañía somos grandes bailarines, mas bien somos buenos artistas circenses y hemos desarrollado un poco nuestro cuerpo y nuestro movimiento y sin ser grandes bailarines nos va muy bien, a lo mejor mas que en los círculos de circo, en los círculos de danza; entonces yo creo que si hay esta aceptación de parte de los otros grupos de las artes. Y siento mucho cuando me presento en cosas para teatreros o para bailarines, siento que tienen mucho deseo de aprender, a malabarear a pararse de manos, casi no conozco a nadie que no haga otras artes físicas que vea al circo y no se sorprenda y decir que le encantaría aprender y poder hacer algo de disciplina circense.

– Crees que los mexicanos tengan una especialidad en algo dentro de las disciplinas circenses, por ejemplo como lo fueron los trapecistas hace algunos años.

– No se en los circos tradicionales cual sea la especialidad ahora, pero si como dices mucho tiempo se decía que los trapecistas mexicanos eran los mejores del mundo; ahora yo no veo una técnica así, por ejemplo los malabares han crecido muchísimo pero todavía no es que se pueda decir “Vamos a México a entrenarnos con alguien de allá, pero creo que pronto viene eso porque el nivel esta subiendo. Creo que el hula hoop, yo de lo que he visto, las hula hoopers mexicanas son bien duras, lo que pasa mucho es que muchas veces traen invitados a las convenciones a hula hoopers de otros países y se quedan de cara viendo el nivel que hay aquí en México, pasa lo que te digo, a veces nos cuesta ver el talento que hay aquí con nosotros y siempre se valora porque vienen de Francia, Italia, China, etc., y eso pasa mucho, que vienen las hula hoopers y yo veo mas nivel acá, no digo que no venga gente súper buena, pero muchas veces no, bueno aunque pasa con todo, con los malabares también, pero de las cosas que están ahora muy fuere en México es el hula.

– Que opinas sobre la investigación que se hace en México sobre circo, tanto académica como creativa.

– Bueno yo soy alguien que se dedica principalmente a la investigación, a mi me encanta hacer investigación tanto de movimientos como de la teoría, la mayor parte de mi investigación se basa en lo que se llama notación transposicional, que es básicamente la notación matemática de los malabares y hago investigación a través de eso hacia crear nuevos patrones, nuevas tendencias, hice una aplicación para la notación tradicional, para poder notar objetos que están en equilibrio y cosas así, entonces por ejemplo a mi me gusta mucho esa parte de la investigación. Siento que hay muchas carencias en la parte de la investigación histórica, que es otra parte que me gustaría tomar pero no ahorita tal vez porque no tengo tiempo y hay muy buenos historiadores de circo, pero de circo tradicional, creo que esta faltando alguien que empiece a hacer el desarrollo y la investigación de cómo se están formando todas estas corrientes de circo contemporáneo en México, no se si se ha hecho creo que no, del circo tradicional si, pero del circo contemporáneo no se ha hecho. Siento que cuando empiece a haber mucha mas confianza en las ideas que tenemos aquí, va a poder haber mas investigación en la parte técnica y en la parte de los actos.

– Que opinas sobre el circo callejero

– A mi el circo callejero me encanta como idea, yo no lo hago tanto, me gustaría hacerlo mas, no es exactamente mi personalidad, pero lo amo, se me hace la posibilidad mas libre de todas definitivamente, ahorita estoy hablando un poco como de hacer ruedos en plazas publicas, espectáculo de calle, hacerlo me encanta la idea me arece que es el lugar mas libre donde vas a tener donde puede realmente expresar lo que tu quieras y vas a ver una reacción real, la gente no paga ningún boleto, si esta es por que quiere, la gente que no quiere estar se va, se me hace increíble que haya, me gustaría poder tener un buen show de calle y viajar por el mundo haciendo plazas, cada vez nuevo, cada vez libre, me encanta esa posibilidad que tienen el circo y es una buena chamba y me parece todo una arte aparte, como lo que hablábamos, es diferente lo que presentas cuando vas a un teatro, que cuando vas a una convención que cuando vas a la calle, en la calle esta toda la gente. Y luego esta el semáforo, que es algo que en los malabares se ve mas, cada vez están tomándolo mas artistas circenses de otras disciplinas, también se me hace que esta muy chido, que te da la posibilidad de viajar, yo lo he utilizado mucho, es una posibilidad muy buena ; esta un poco mal vista creo que va un poco de cómo se enfoca uno a todo, creo que por ser semáforo no se deberían de descuidar otras partes del espectáculo, creo que ahí es el error cuando se deja de pensar el semáforo como un espectáculo también, un espectáculo corto con ciertas característica, es un espectáculo que vas a dar treinta veces en una hora, eso te da las posibilidades de mejorar ciertos aspectos de tu presentación, de estar ante la gente sin tanta presión, de que si te sale mal bueno se va, entonces puede ser como un modo de vida y una escuela para ir llevando las cosas a otros escenarios, lo que a veces le quita un poco de valor es que la gente lo descuide como escenario y lo utilice casi solamente para talonear y tomando, fumando, estando sucios, eso le quita un poco de valor a su espectáculo y a la forma de este espectáculo en general que serian espectáculos de semáforo, yo creo que es una opción muy valiosa que tenemos para poder viajar, para poder mantenernos, para poder salir de crisis si no hay trabajo, pero se le tiene que dar el respeto de una presentación.

– Para finalizar, cual es tu proyecto a mediano o largo plazo

– Mi proyecto a corto plazo es seguir investigando con los malabares, cada vez me dedico mas a los tres objetos, es lo que mas me gusta, ya no entrono muchas cosas de cantidad, me gusta trabajar con pocos objetos y nuevas maneras, crear nuevos trucos, nuevas maneras de pensarlos; trabajé todo el año pasado con una beca del FONCA, en crear unas estructuras que representan los valores de esto que llamamos la notación trsnposicional, entonces malabareo con estructuras que representan los tiempos de los lanzamientos, por ejemplo esa es una de mis investigaciones; sigo trabajando mucho con la fusión con el movimiento con la danza, me gustaría mucho seguir trabajando por ese camino y seguir trabajando corporalmente; a mediano plazo me gustaría trabajar en todas estas nuevas cosas que estoy investigando, poderles dar forma y hacer espectáculos y poder viajar, presentar en festivales, convenciones, teatro; y mi plan hacia largo plazo seria la docencia que es lo que mas disfruto yo en realidad, mas que presentarme, mas que hacer cualquier otra cosa me gusta dar clases y enseñar.