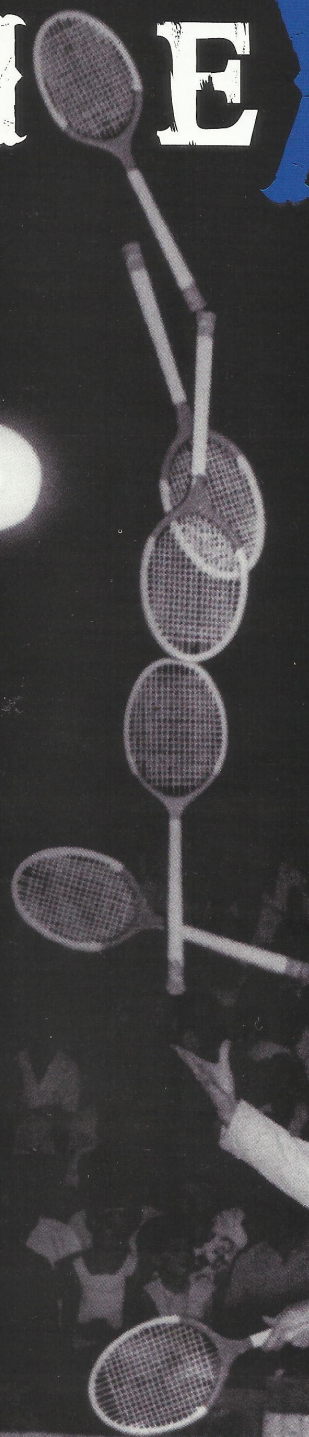
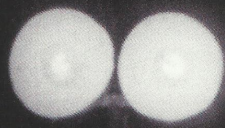

AMBIEXTRO

TERCERA ETAPA
N° 54
SEPTIEMBRE 2012

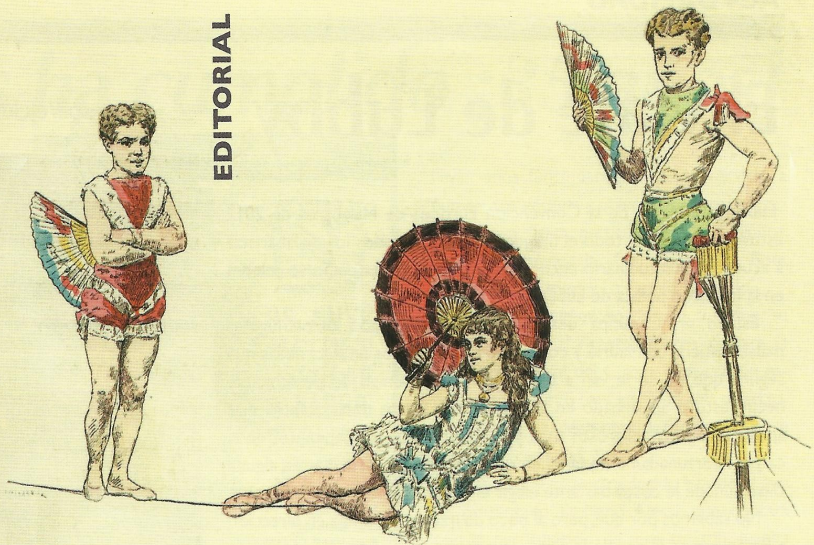

Cía. EIA

Ant Platas

Baro D'Evel

Circo y Universidad

EQUIPO

Producción

Asoc. Malabaristas

Dirección

Javier Jiménez

MaquetaciónJavier Jiménez
Santi Eme**Diseño de cabecera**

Natacha Bustos

FotografíaPaco Manzano
Andre Valente
Rafael Martín**Publicidad**

David León

Administración

David León

Impresión

Olsoluz Impresores, S.L.

Han colaboradoDonald B. Lehn
Cesc Martínez
Rafus
Francesca Lissia
Jesús Fornies
Marilén Ribot
Roxi Katcheroff
Marco Bortoletto
José Luis Redondo
Javi Javichy
Erminia Silva
María Paz Brozas
Tiago Monteiro
Kiko León
Jesús Muñoz
César J.D. Peixoto
Merce Mateu

**El AMbidextro es la revista de la
Escuela de Circo Carampa**

**Escuela de Circo Carampa
Albergue Juvenil R. Schirrmann
Casa de Campo
28011 Madrid
www.carampa.com**

La cultura, la industria, y la industria cultural.

Sustituir la palabra cultura por el término industria cultural no convierte a estos vocablos en sinónimos. La cultura es la cultura: un espacio de expresión de la sociedad y de sus individuos, cuya naturaleza ni es industrial, aunque en algún momento puede llegar a serlo, ni siquiera comercial. La industria es un sistema que lleva productos potenciales a realizarse para su consumo, generalmente, con fines lucrativos.

Hablar de "consumo cultural" para describir comportamientos tan diferentes como ir a ver una obra en una sala alternativa, o una performance en una galería de arte, ir al cine para ver un blockbuster, o bajar el último hit de Madonna al móvil, es una manera de disimular diferencias significativas. La desvalorización del sentido de la cultura a través de su mercantilización se contagia a los primeros, y el aura del hecho artístico a los segundos. Pero no es lo mismo, y solamente el afán de cargarse los apoyos a los creadores justifica fomentar esta confusión.

Si bien, un museo de Van Gogh puede figurar como parte de la oferta de la industria cultural de una ciudad, el artista Van Gogh no perteneció a esta industria. La diferencia es importante: sin las condiciones en una sociedad para que los creadores puedan crear, no surgirán los casos excepcionales que pueden también tener una relevancia "industrial". Afirmar que solo vale la cultura que también es negocio es una condena tanto para el arte como para las mismas industrias culturales.

El circo contemporáneo es buen ejemplo de ello. El circo fue durante una buena parte de su historia más un producto de entretenimiento que un espacio de creación. Su renovación comenzó cuando se empezó a buscar en su lenguaje su enorme capacidad expresiva. Es en este momento cuando saltó desde la segunda división del mundo del espectáculo a ser su gran protagonista, moviendo espectadores y dinero como las estrellas de rock and roll. No se convirtió en industria sin antes convertirse en una expresión artística que buscaba reinventarse con cada obra. Hoy, sin este impulso, que incluye el riesgo en la expresión y la decisión, a veces, de ser minoritaria, volverá a convertirse en un banal producto de consumo de masas: "... deja volar la imaginación, ... disfruta de un mágico viaje..."

En un Madrid donde la boca de los políticos se llena de su carácter de destino cultural, si las artes vivas van a entrar, si los espacios como el Teatro Circo Price, el Matadero... entre otros van a ser otra cosa que espacios de exhibición, la CULTURA, esta área de expresión libre y personal, ha de estar presente, rica y aventurera, traviesa y peleona, contestataria y provocadora. De ahí, la textura artística que hace de la ciudad un espacio atrayente, y de ahí, de vez en cuando, una expresión que también adquiere una dimensión comercial y entra a formar parte de la industria.

He aquí la falacia: Nueva York y Londres, dos modelos de ciudades con una rica y atractiva oferta escénica, son ciudades que ofrecen y apoyan los espacios de expresión para creadores y la formación artística de calidad. Si en Madrid, este apoyo desaparece, nunca será más que una sala de provincia que invita a las grandes obras a pasar una temporada.

Si no hay Van Gogh no hay museo Van Gogh, si no hay artistas, no hay industria. Así de sencillo.

TRADUCCIÓN: TERESA ONTAÑÓN BARRAGÁN

DR. MARCO ANTONIO COELHO BORTOLETO,

DRA. ERMINIA SILVA Y COLABORADORES

UNIVERSIDAD ESTADAL DE CAMPINAS – BRASIL

GRUPO DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DE LAS ARTES DEL CIRCO – CIRCUS

Circo y Universidad

“Nous le voyons, l'acrobatie qu'elle soit sportive ou de spectacle a toujours été présente. Son apprentissage et son evolution ont été fonction de plusieurs parameters: l'être humain, le materiel et son evolution structurelle, les methods d'apprentissages, les sciences de l'entraînement, la recherche médicale, etc. Les techniques ont bien entendu évolué avec le temps et les connaissances du moment.”

RAMIREZ, G. M. Enseignement acrobatique: compotement à l'entraînement et em compétition. L' Hartmattan, Paris, 2006: 9

Cada vez con más frecuencia, la atención de los investigadores de las más variadas especialidades, se ve cautivada por la antigua arte circense. Los motivos de esta intensificación del interés académico sobre los problemas propios de la actividad circense, son de lo más variados, pasando por una mayor proyección de los medios de comunicación, el aumento de las escuelas de circo y cursos de grado superior, hasta el aumento de las ayudas económicas desde el ámbito privado y público en el sector.

Esta aproximación entre la investigación científica, realizada mayoritariamente en las universidades, y el Circo, es perceptible desde principios del siglo XX. Como ejemplo podemos mencionar el “GAMMA Phi Circus”, que desde 1929 desarrolla las artes de circo en la “Illinois State University”, así como el proyecto “Flying High Circus” en la “Florida State University” desde 1947, ambos en EEUU. Curiosamente, en ambos los casos el circo adentro a la Universidad de las manos de Profesores y Facultades de Educación Física.

(+ información: http://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_Phi_Circus; <http://gammaphicircus.illinoisstate.edu/historyheritage/>; <http://circus.fsu.edu/>)

Durante todo el siglo XX, muchos historiadores, sociólogos y matemáticos, han estudiado el circo, aunque dicha producción no esté sistematizada de modo a facilitar su difusión. Veamos por ejemplo los trabajos del matemático Claude Elwood Shannon y sus colaboradores del “Massachusetts Institute of Technology” (MIT - EEUU) entre los cuales destacan:

- Temporal Patterning in Cascade Juggling. Peter J. Beek and Michael T. Turvey in Journal of Experimental Psychology, Vol. 18, No. 4, pages 934-947; Noviembre, 1992.

- Scientific Aspects of Juggling. In Claude Elwood Shannon: Collected Papers. Edited by N.J.A. Sloane and A. D. Wyner. IEEE Press, 1993.

- Juggling Drops and Descents. J. Buhler, D. Eisenbud, R. Graham and C. Wright in American Mathematical Monthly, Vol. 101, No. 6, pages 507-519; June-July 1994.

- Phasing and the Pickup of Optical Information in Cascade Juggling. Tony van Santvoord and P. J. Beek in Ecological Psychology, Vol. 6, No. 4, pages 239-263; Fall 1994.

- Juggling by Numbers. Ian Stewart in New Scientist, N. 1969, pages 34-38; marzo, 1995.

FUENTE: <http://www.juggling.org/papers/science-1/>

A pesar de muchos esfuerzos, fue precisamente en las dos últimas décadas del siglo XX y en la primera del XXI que observamos importante crecimiento del abordaje científico del arte del circo.

Así pues, considerando lo novedoso de esta discusión y la necesidad de ampliar el dialogo entre los investigadores y los profesionales circenses, trataremos de presentar algunas de las experiencias de las que tenemos constancia.

i BREVE HISTORIA DE LA FORMACIÓN CIRCENSE EN LAS UNIVERSIDADES BRASILEÑAS

DRA. ERMINIA SILVA

Durante las décadas de 1950/60, en el interior de los circos y compañías itinerantes de carpa el proceso de transmisión del saber, había pasado por cambios significativos en su continuidad, entre tanto, la teatralidad circense se mostró "rizomática". Construyó nuevos caminos, diseñando nuevos territorios, en cada punto de encuentro, que operaban como resistencias y alteridades, con los cuales este lenguaje dialogó de manera polisémica y produjo diferentes configuraciones en ese campo de saber y práctica. De hecho, la novedad fue y es uno de los elementos que constituyen el proceso histórico del arte circense. El surgimiento de nuevas modalidades de formación de los circenses, las escuelas de circo especializadas "fuera de la carpa" y diversos cursos universitarios, son componentes de este rizoma.

En Brasil, a final de la década de 1970 e inicio de 1980, concomitante a los movimientos europeos, australiano y canadiense, y no a posteriori, como piensa la opinión general, ocurrieron las primeras experiencias brasileñas orientadas a la enseñanza de las artes circenses para fuera del espacio familiar y de la carpa, las Escuelas de Circo.

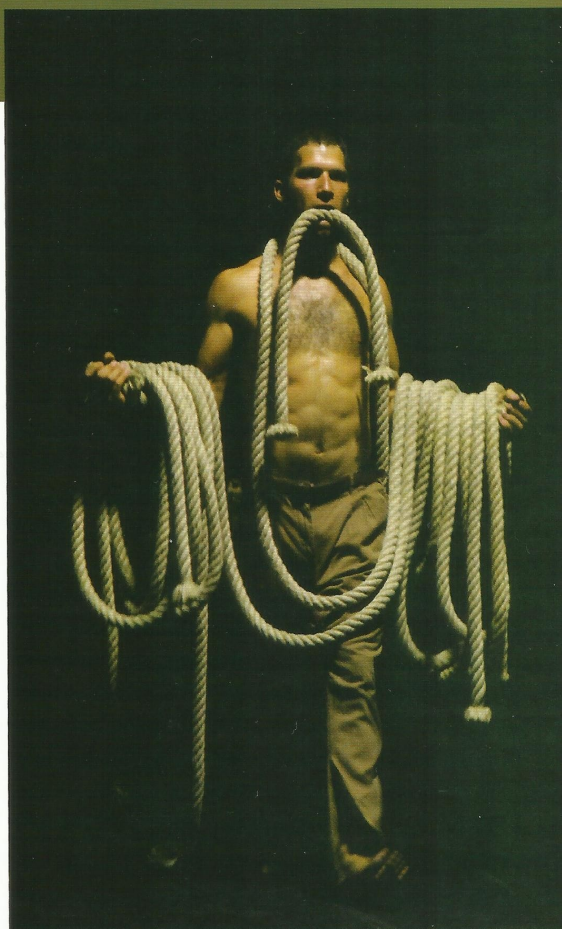
Parte de los alumnos formados en estas escuelas, portadores de distintas formaciones artísticas, como teatro, danza, escenografía, coreografía, entre otros, a pesar del modo de organización de trabajo y de formación ser diferentes al anterior, se constituyeron en grupos que retomaron el lenguaje circense en su carácter rizomático, múltiple, polisémico y polifónico.

Quedó en manos de los varios artistas circenses profesionales no ligados a la academia, pero vinculados a procesos pedagógicos de formación en esa área – como las Escuelas de Circo y la propia Escuela Nacional de Circo (RJ), la ampliación de sus conocimientos y metodologías para atender a los alumnos oriundos de los más diversos lugares de la sociedad. Al contrario de los profesionales pedagogos circenses de las Escuelas que no tenían formación universitaria, muchos de sus alumnos eran y son universitarios de Artes Escénicas (Teatro, Danza), de Música, de Educación Física, de Historia, Periodismo, Arquitectura, Antropología, Educación, entre otros que todavía desconocemos. De 1988 a 2003, hasta como resultado de un inmenso trabajo de militancia política/estudio/acción, hubo un aumento de investigaciones sobre el circo en el seno de las carreras universitarias.

Se observa que, al mismo tiempo en que no hubo y todavía no hay un acompañamiento en cantidad de cuerpo docente de los cursos referidos, en particular del Teatro, Danza y Educación Física, hay un aumento significativo de alumnos universitarios practicando circo. Esto generó en los últimos 15 años un aumento proporcional de trabajos de iniciación científica y de conclusión de curso, monografías, másteres y doctorados orientados a la investigación de las artes circenses en todas las ciudades brasileñas que poseen campus universitario.

Con todo ese movimiento en los últimos 40 años, en Brasil, lo que se observa es que el lenguaje circense, también llamado por algunos de técnicas o actividades circenses, se tornó una práctica que trascendió el ambiente del circo de carpa y las propias escuelas especializadas. En este sentido, hace mucho que el interés de la producción de conjuntos de saberes universitarios, despertó.

Cabe, entonces, a aquellos que son responsables por la formación/organización pedagógica universitaria, prestar atención a la realidad que se sitúa, en Brasil, de la gran demanda por parte de los alumnos y cuerpo docente compatibles a sus deseos de formarse como profesionales universitarios circenses.

27)

ii INVESTIGANDO LAS ARTES DEL CIRCO EN UNA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA

UNIVERSIDAD ESTADAL DE CAMPINAS – UNICAMP – BRASIL

DR. MARCO A C BORTOLETO

DRA. ERMINIA SILVA (ESCUELA NACIONAL DE CIRCO)

Desde 2006, la Facultad de Educación Física de la Universidad Estatal de Campinas – UNICAMP – Brasil, a través del Grupo de Estudio e Investigación en Arte Circense (CIRCUS) desafía a la tradición académica, con la realización de diferentes proyectos en el área de Circo. Aproximadamente 15 investigadores, liderados por los doctores Marco A C Bortoleto y Erminia Silva, desarrollan investigaciones en 4 diferentes áreas: Historia del Circo; Pedagogía de las Actividades Circenses; Juegos circenses; Seguridad y tecnología circense.

Las actividades desarrolladas comprenden: eventos académicos (seminarios, congresos, palestras, etc.); producción de actividades prácticas (cursos, encuentros de malabares, ensayos abiertos de grupos circenses, espectáculos, etc.); y coordinación y consultoría de cursos de formación en artes circenses en distintas instituciones sociales y pedagógicas, en particular con iniciativas enfocadas al Circo Social.

Independientemente de la naturaleza de las actividades el grupo busca ampliar y fortalecer el diálogo entre los artistas circenses en los diferentes espacios en que trabajan (carpas, colegios, proyectos sociales, teatro, fiestas, plazas, etc.) y los investigadores, atentos a la producción de un conocimiento contextualizado y pendientes de los actuales problemas de las prácticas circenses. Más información en:

<http://www.fef.unicamp.br/grupos/circus/eventos.htm>

Otro aspecto destacado de nuestra actuación es la colaboración con

Asociaciones e Instituciones Circenses (Asociación de Familias y Artistas circenses – ASFACI; Centro de Memoria del Circo – Secretaría de Cultura del Ayuntamiento de Sao Paulo; Fundación Nacional de Artes – FUNARTE, ENC, etc.) y también con compañías de circo y empresas fabricantes de materiales circenses con perspectiva de desarrollar tecnologías más seguras y eficientes.

El grupo CIRCUS es miembro de la Red Latino-americana de Escuelas de Circo con una actuación cada vez más activa en las organizaciones brasileiras de Circo Social, como Red Circo del Mundo Brasil y sus miembros.

Como producto de nuestro esfuerzo académico el Grupo destaca algunas de sus producciones: artículos científicos, libros y también informes de investigación, como el análisis de perfil de los participantes de las ediciones de 2007 y 2008 de la Convención Brasileira de Malabares y Circo (LINK). Estas publicaciones pueden ser consultadas en <http://www.fef.unicamp.br/grupos/circus/publicacoes.htm>.

Todavía en 2012, el grupo, en colaboración con el investigador Kiko León Guzmán (Universidad de Extremadura) pretende ofrecer una nueva tecnología para el entrenamiento de porteros de mano a mano.

Otras investigaciones en proceso se refieren a la estandarización en la calidad, y consecuentemente a la certificación de las Telas circenses, el desarrollo de un nuevo modelo de Alambre Fijo Portable y ajustable a diferentes alturas.

En esta línea de investigación tenemos además el desarrollo de un nuevo modelo de Cuadrante, orientado a disminuir las lesiones en la rodilla, que frecuentemente impiden la continuidad de la actividad profesional de los artistas especializados en esta actividad.

En el campo de la historia, algunos miembros del grupo darán continuidad al proyecto de investigación de la memoria biográfica de grandes artistas circenses, esta vez registrando las memorias del renombrado artista brasileiro Barry Charles.

Finalmente, debemos mencionar el proyecto de investigación sobre entrenamiento corporal de los actores físicos, por medio de las técnicas circenses, todavía en fase “piloto”.

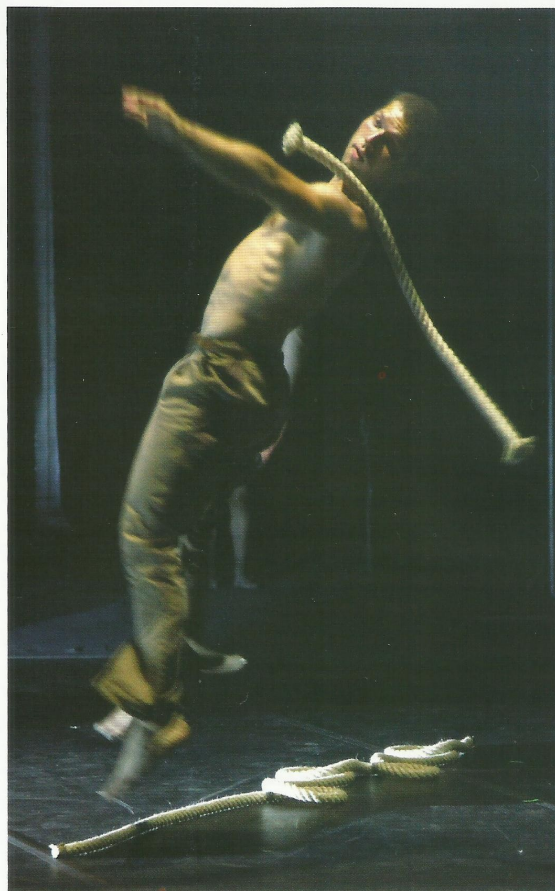
iii ESTUDIOS SOBRE CIRCO EN LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

DRA. MARIA PAZ BROZAS POLO

Actualmente, la danza y el circo son los ejes principales de experimentación didáctica y creativa del Aula de Artes del Cuerpo en un marco de colaboración entre el Departamento de Educación Física, la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y el área de Actividades Culturales de la Universidad de León. Dirigida por las profesoras Teresa García San Emeterio y Mª Paz Brozas Polo, el Aula facilita la realización regular de varios talleres de Aéreos y Portés, y un taller abierto, que se complementa con el trabajo de la compañía local Circofrénicos en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física. Todo ello favorece el aprendizaje permanente y la investigación de la que cabe destacar ahora un análisis didáctico y taxonómico sobre las habilidades acrobáticas en telas aéreas que se realiza con la colaboración de Miguel Molinero, antiguo alumno de la facultad y actual profesor del Aula.

Por otro lado, desde el año 2005, el grupo de teatro corporal Armandanzas viene utilizando diversas técnicas de circo como parte de los procesos de investigación escénica y posterior puesta en escena: los portés en El Abrazo del Árbol (2006), las telas aéreas en Todolocura (2007) y La Folie de la Foule (2007), y el trapecio y las inversiones en In verso (2009, 2011, 2012).

En 1997, tras un periodo de formación e investigación, y con ocasión de un cambio de plan de estudios, se introdujo la asignatura de Actividades Acrobáticas en la licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte entre cuyos contenidos cuenta con un espacio curricular para las técnicas de circo. El próximo curso, 2012-2013 se inicia un Master

Universitario en Actividad Física: creación, recreación y bienestar, entre cuyas asignaturas figura la de Actividades Circenses.

A raíz de estas experiencias algunas publicaciones y colaboraciones merecen destaque:

Brozas, Mª Paz (1999) *Actividades Acrobáticas Grupales y Creatividad*. Madrid: Gymnos; Brozas, Mª Paz (2004) *Fundamentos de las Actividades Gimnásticas y Acrobáticas*. Universidad de León; Brozas, Mª Paz; Vicente, Miguel (2002) *Le trapèze en tant qu'appareil de gymnastique au cours du XIX siècle, en Espagne*. En Robin, J.F.; Durny, Annick -comps- *Travaux d'actualité en activités gymniques et acrobatiques*. Revue EPS, París, 12-15. Brozas, Mª Paz (1999) *La recuperación del trapecio en la educación física: de la historia a la didáctica*. En *Lecturas: Educación Física y Deportes*. Revista Digital n° 17, diciembre 1999. Brozas, Mª Paz; Vicente, Miguel (2000) *Imágenes del cuerpo invertido en L'acrobatie et les acrobates (1903) de Strehly*. En *Apunts. Educación Física y Deporte*. Barcelona, 4° trimestre n° 58, 2000, pp. 48-56.

iv EL CIRCO EN LA UNIVERSIDAD DE ÉVORA – PORTUGAL

DR. TIAGO MONTEIRO PORTEIRO

La Universidad de Évora fue la primera institución universitaria portuguesa en tener un curso superior de Teatro (1996). Durante la reforma de Bolonia (2006) fue creada una unidad curricular, de índole general, que engloba el universo del circo. En la estela de esta dinámica fue creada, en el centro de Investigación de la Universidad – Centro de Historia del Arte e Investigación Artística – una línea de investigación Teatro, Danza, Circo: zonas de cruzamiento. En esta área, fue organizado, en Évora, en septiembre de 2007, un curso internacional de una semana – Circo: historia(s), imagen(es) y práctica(s). La realización del evento tuvo

colaboraciones internacionales como la Univ. Montpellier, CNAC, Univ. Siena y estuvieron presentes especialistas franceses, españoles, italianos y portugueses. Destaca el hecho de haber contado con importantes interventores internacionales portugueses-programadores, directores de la Escuela Chapitô, responsables políticos del área de periodismo. Tal como la denominación sugiere, el objetivo fue panorámico ya que en un país donde los estudios sobre circo son escasos, habría principalmente, que reunir personas que, en conjunto, pudiesen operar en los diferentes campos de investigación y de reflexión, proyectos a ser desarrollados en el futuro. Lo que es más, teníamos como intención contribuir para que este trabajo fuese desarrollado de manera articulada y en el ámbito de una red internacional. Por diferentes razones, el proyecto de investigación no tuvo la continuidad esperada. En la Universidad de Évora, el trabajo de sensibilización de los alumnos continúa, sobretodo trayendo hasta el espacio escolar, especialistas de diferentes áreas y países. Por otro lado, algunos trabajos de investigación están en proceso, en particular, sobre cuestiones de iconografía del circo. En diversas ocasiones el departamento de artes escénicas estudió la creación de formaciones en el ámbito del circo, tanto a nivel general como a nivel de disciplinas específicas, como es el caso del "Clown". La coyuntura actual hace que se esperen tiempos mejores.

ARTES CIRCENSES Y UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

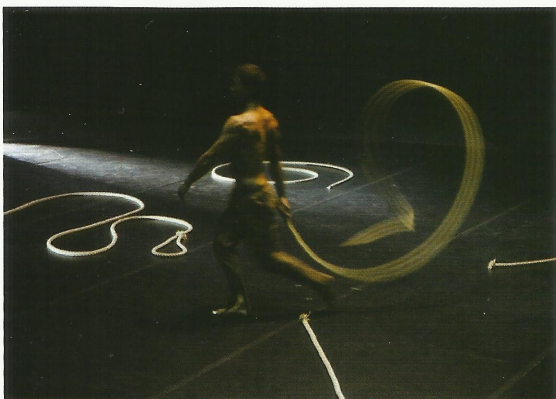
Dr. KIRO LEÓN GUZMÁN, JESÚS MUÑOZ JIMÉNEZ

Las actividades circenses dentro de la Universidad de Extremadura están prácticamente ligadas a la implantación del título de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte a través de la creación de la Facultad de Ciencias del Deporte en 1994.

Casi desde sus orígenes, los responsables de las asignaturas con contenido acrobático han mantenido una vinculación de éstos con su componente escénica, así crearon en 1996 la "Gimnastrada de Extremadura" con un enfoque claramente escénico, en el que las actividades circenses han tenido una notoria presencia.

De igual modo, se han organizado actividades académicas formativas de especificidad absoluta. Desde la oferta de una asignatura denominada "Manifestaciones motrices Escénicas: Artes Circenses" durante los cursos 2008/09 y 2009/2010 hasta la organización de dos cursos de Experto universitario en "propuestas Educativas en Técnicas y Artes Circenses", colaborando con la Universidad de Granada, de 250 horas cada uno, los años 2008 y 2009.

Así mismo y con anterioridad a éstos, la Universidad de Extremadura ofertó un total de tres cursos de postgrado identificados como de "perfeccionamiento" vinculados igualmente a los contenidos de Educación física de los Currículum de Educación Primaria y Secundaria. Estos tuvieron lugar los años 2000, 2002 y 2003 con una carga crediticia de 3,2.

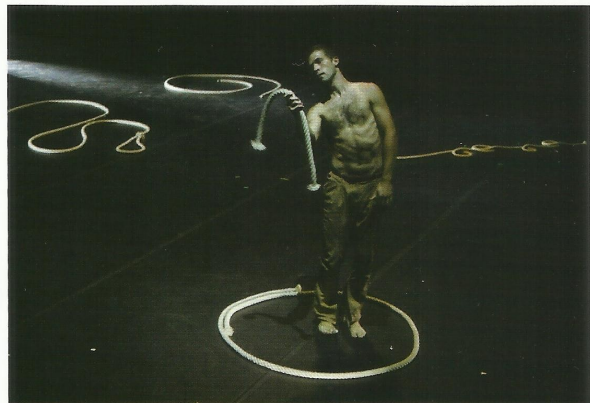
Finalmente en el año 2007 se organizó otro curso de postgrado universitario bajo el título de "Acrobacia circense" con la misma duración de 32 horas.

Durante el curso académico 1997/98, se creó dentro del vicerrectorado de Actividades culturales, el "Aula de Circo" de la Universidad, que estuvo en funcionamiento durante dos cursos académicos.

Orientados a una formación permanente del profesorado, entre el año 2002 y el 2008, profesores de la UEX participaron como ponentes en más de diez cursos de contenidos circenses susceptibles de ser aplicados al aula de Educación Física para Centros de Profesores y Recursos de España.

Por otro lado y como resultado de múltiples investigaciones, la Universidad de Extremadura dispone de una serie de patentes vinculadas en mayor o menor grado con el mundo circense. Todas ellas inventadas por el Dr. Kiko León, refieren diferentes formas de solución acrobática de amplias posibilidades escénicas, tal y como ha sucedido en numerosas ocasiones con varias de ellas. El Carrhonrad. (Vehículo Gimnástico Auto-propulsado, D.A.K. (Dispositivo Acrobático Kinestésico), La Ruedatrap (Aparato Gimnástico Multiuso), El Kikosun, (Dispositivo Escénico De Equilibrio) o el Air Bascule, (Equipamiento de Entrenamiento Acrobático) son una prueba de las aportaciones de la UEX en este campo.

29

Profesores de esta Universidad y esta Facultad de Ciencias del Deporte han participado en diversas publicaciones y comunicaciones a congresos. Títulos como "Gymnastics Activities vs Circus Activities" (2011), "Análisis de la Técnica de los Deportes Acrobáticos" (2011), "A new instrument for training of static elements of top and strength training in base in acrobatic gymnastics" (2009), "3 Rodas Alemãs num Chassi" (2007), "Análisis da Técnica nos Desportos Acrobáticos" (2007), "La componente escénica de las actividades acrobáticas como instrumento de educación e inclusión" (2005), o "Diseño y aplicación de aparatos gimnásticos: la "Manta Acrobática" (2001) son algunos ejemplos de informes de investigación difundidos.

En relación con la puesta en escena profesional, la Universidad de Extremadura ha suscrito varios contratos con empresas para vincular a profesores en el proceso de creación escénica con alguna componente acrobática. Así podemos destacar los contratos: "Proyecto de creación escénica "Il Salto al Strellazzo" (2009), o los firmados como asesores con distintas instituciones públicas o privadas para la creación de montajes escénicos (2006) por un valor total superior a los 25000 €.

En cuanto a la experiencia organizadora de Actividades de I+D+i con presencia de contenidos circenses, la Universidad de Extremadura cuenta con la organización de un simposium nacional (2000) y otro internacional (2002) así como un sin fin de Jornadas de iniciación a las actividades acrobáticas para distintos centros educativos. traer de nuevo a colación las "Gimnastradas de Extremadura", que con carácter internacional se viene celebrando anualmente en Cáceres desde 1996 y por la que han pasado más de 17000 "gimnastas-acróbatas" mostrando su arte.

vi ESTUDIOS Y CONTRIBUCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS TÉCNICAS CIRCENSES

DR. CÉSAR J. D. PEIXOTO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE LISBOA – FACULTAD DE MOTRICIDAD HUMANA

Las Artes circenses hoy en día cuentan con un enorme desarrollo en relación a innovación performática, diferente de las realidades conocidas hasta el momento, encontrándonos con una nueva designación de "Nuevo Circo". Este tipo de actividad y mismo, profesión, atrae a muchos jóvenes que pretenden seguir una Carrera a nivel profesional en el mundo de los espectáculos en artes performáticas tales como las actividades circenses. La Facultad de Motricidad Humana, a través de algunos profesores del laboratorio de Destreza en el Deporte (Sports Expertise Lab - Interdisciplinary research in sport, understanding sport performance and its contextualized development) dentro del Departamento de Deporte y Salud, todavía reciente en esta línea de estudio, realizó algunos trabajos en el ámbito científico con enfoque en el trabajo técnico desarrollado, relacionado con las actividades de carácter Gimnástico en sus diferentes ámbitos performáticos, fundamentalmente en la Artística, el Trampolín y las acrobacias, entre otras.

Los trabajos desarrollados tratan sobre como los elementos técnicos pueden ejecutarse en términos de Adaptación a los aparatos tradicionales de circo (báscula rusa; barra rusa; entre otros). En los aéreos, los trabajos reportan el desarrollo de la técnica gimnástica y los aparatos circenses (Barras; cuadrantes; liras (trapezio redondo); telas; trapecios "fijos y en balanço")

A través de los estudios desarrollados de una forma práctica, entre la relación de diferentes tipos de danza y gimnasia, se fue estructurando un curso de especialización tecnológica ("CET" – Curso de Especialización Tecnológica; desarrollado y apoyado por el ministerio de educación), directamente relacionado con la Gimnasia, Danza y técnicas circenses (componente fuerte – aéreos), cuyo título está en proceso de aprobación (Artes Performáticas – Técnicas Circenses y Danza), y cuyo trabajo desarrollado será al mismo tiempo centro de enseñanza, ensayo y creación.

Este curso ofrece oportunidades de formación a artistas y otros profesionales del sector; creando un espacio tipo laboratorio "escénico-performático" multifuncional, que a la vez podrá también ofrecer formación de nivel compatible, pues estará relacionado con el ámbito europeo (Cuadro Europeo de Cualificación para el aprendizaje a lo largo de la vida – Decisión nº 85/368/CEE), y tendrá como referencia un encuadramiento escolar de nivel de cualificación profesional 5. Este curso, tiene varios protocolos de cooperación (Universidad de Évora – Teatro; Escuela superior de Teatro – Música; Federación Gimnastica Portugal – Curso de

formación nivel I; Diversas Autarquías – ámbito social). Presenta también una relación directa con diferentes tipologías de Malabares, expresión creativa y escenografía, todas desarrolladas por bloques relacionados dentro del encuadre propuesto y objetivos finales.

vi EL CIRCO EN EL INEFC

DRA. MERCÈ MATEU SERRA

Desde el año 1987 en el INEFC (Institut Nacional d'Educació Física en los centros de Barcelona y Lleida) se vienen realizando cursos de carácter monográfico y cursos de verano, tratando modalidades circenses de forma intensiva de la mano de pedagogos de las artes del circo y artistas profesionales de distintas compañías catalanas contemporáneas (por ellos han pasado los componentes de Desastrosus Circus o de la conocida compañía ya desaparecida como tal Boni & Caroli, entre otros). Una de las modalidades que más se ha trabajado ha sido la de rueda alemana, modalidad gimnástica a caballo asimismo de su utilización en el circo. Algunos miembros del alumnado del centro una vez finalizados sus estudios en Ciencias de la actividad Física y el deporte han optado por continuar formándose en las artes circenses bien en Cataluña o bien en el extranjero, por ejemplo en el Circus Space (Gemma Palomar) o en l'Ecole Nationale du Cirque de Montreal (Yldor Nieto). En el periodo en el que se cerró el centro de ensayo y creación circense de la Macabra de Barcelona, el INEFC de Barcelona se convirtió en lugar de ensayo de varias compañías catalanas, creándose un gran ambiente de actividades circenses especialmente entre el año 2002 hasta la apertura de un nuevo centro de creación La Central del Circo en el 2011. La cita anual de las Gimnastradas Nacionales en las que de forma ininterrumpida participaba el INEFC bien desde Lleida a inicios de los años noventa, y desde Barcelona a partir del año 2001, permitió introducir en las composiciones coreográficas colectivas múltiples elementos gimnástico-acrobáticos que en muchas ocasiones se nutrían de modalidades circenses. Los trabajos gimnástico-acrobáticos de los alumnos de INEFC se muestran de forma ininterrumpida desde hace veintiséis años en los actos de la Festa Major de Lleida, permitiendo la incorporación de número amateurs, de escenas de experimentación e investigación motriz, o de montajes más profesionalizadas, que han acercado el lenguaje del circo a la población leridana. Desde el INEFC y en colaboración con el profesorado de varios institutos de enseñanza secundaria se ha reflexionado sobre los valores educativos de las artes circenses como contenidos a dar a conocer al hablar de los diversos lenguajes expresivos motrices. Anualmente, desde el año 2003 se celebra en el INEFC de Barcelona la conmemoración del Día Internacional de la Danza (29 de abril), que se ha ido convirtiendo en Día de las Artes Escénicas. Son muchos los exalumnos, especialmen-

te con una base técnica gimnástica o malabarística, que bien en la época de los estudios de INEFC o a posteriori han escogido el lenguaje circense como forma de trabajo a explorar, se han profesionalizado e integran o han formado parte de diversas compañías que constituyen parte de la historia del circo en el país (Vanessa y Gonzalo con el primer dúo acrobático de la historia del INEFC; Le Foc con Joel Serra, Xavi de Blas y Xavi Llagostera (en Lleida) grupo que junto con Marco Bortoleto acercaron el INEFC al circo; En Barcelona, Circolos con Rosa Peláez, los 2Play fundada por Leticia García, Julián González, Oscar Santamaría y Cristina Solé que provenía de Circo Imperfecto, a título individual Momonix -Mónica Riba-, entre muchos otros que han contribuido a extender el respeto y amor por el circo en el INEFC).

En los últimos años, se está profundizando en el hecho circense como objeto de investigación, especialmente desde la educación artística a través del circo, las relaciones entre circo y educación física, y el estudio social del fenómeno circense, con distintas publicaciones que se han ido produciendo en los últimos años.

Tras exponer estas experiencias, nos gustaría destacar otras contribuciones que tenemos constancia y pensamos que son interesantes.

- En Brasil, el Profesor Dr. Mario Bolognesi de la Universidad Estadual Paulista (UNESP) es uno de los pocos investigadores que desarrolla regularmente estudios en el área del Circo, exactamente en Circo-Teatro y Payaso.

- El Profesor Dr. Vincenzo Padiglioni de la Universidad de Roma tuvo una contribución breve con el circo, desde la perspectiva antropológica, que resulto en un intrigante prólogo del libro: *Gente del circo. Bestiario ed altra umanità* (1986).

- En Francia, investigadores como Denis Haw e Jean-François Robin, ambos vinculados a las ciencias del deporte, desarrollan diferentes trabajos sobre las artes del circo, destacando estas dos publicaciones: ROBIN, J. F. e HAUW, D. *Actualité de la recherche en activités gymniques et acrobatiques*. EPS, n. 39, 1998 e HAUW, D. (coord.). *L'acrobatie*. EPS, Paris, 2010.

- También en Francia las investigaciones antropológicas de Magali Sizorn en la «Université de Rouen» merecen destaque especialmente a partir de 2006. Ejemplo: «Une ethnologue en <trapèze>: sport, art ou spectacle?» PUF, *Ethnologie Française*, 2008, vol. 38 p.79-88.

- En Portugal, la investigadora Joana Afonso elaboró una interesante visión antropológica-etnográfica de la vida en el circo (carpas), trabajo que culminó en el libro: *AFOSON, Joana. Os circos não existem*. Imprensa de Ciências Sociais – Univ. Lisboa, Lisboa, 2002.

- En Francia, merece destaque el trabajo del Profesor Dr. Philippe Goudard, ex profesor de la École Supérieure des Arts du Cirque (CNAC), actualmente en la Université Paul-Valéry en Montpellier. En ella

desarrolla frecuentemente seminarios, investigaciones y espectáculos circenses, además de estudios sobre lesiones típicas en los artistas circenses. En 2011 su grupo organizó una semana de actividades en la cual destacó el Coloquio “Cirque et Sciences de l'éducation” <http://theatre.univ-montp3.fr/IMG/pdf/Avprogrammefr.pdf>.

- Investigaciones sobre el Payaso son realizadas por varios investigadores brasileños, destacando el Núcleo de Investigación Teatral (LUME) de la Universidad Estatal de Campinas.

- En Australia, el Profesor Dr. Gillian Arrighi da University of Newcastle realiza una investigación sobre el papel de las actividades circenses en la calidad de vida de los artistas amateurs. (<http://www.newcastle.edu.au/research-centre/artshealth/research/creativity/circus-research.html>)

- Por otro lado, investigadores de la Universidad de Reims (del “Laboratoire d'Analyse des Contraintes Mécaniques”) en Francia, orientados por el Profesor Dr. Redha Tâïar estudian nuevas tecnologías, junto con el CNAC. Se destaca un nuevo modelo de cuadrante, que esperamos pueda presentarse públicamente en breve.

- En Australia la “Swinburne University a Melbourne” desarrolla en conjunto con el Nica (National Institute of Circus Arts) el curso de grado superior denominado “Bachelor of Circus Arts” (<http://www.nica.com.au/bachelor-of-circus-arts-pm-13.html>). La oferta carreras superiores también se puede observar en Finlandia, en la “Turku University of Applied Arts” desde 1995 (“Turku Arts Academy Circus Degree”), en Suecia, en la “University College of Dance” (<http://www.doch.se/>) y en Holanda, en la “Fontys University of Applied Sciences” bajo el título de “Academy for Circus and Performance Art” (<http://fontys.edu/academy.for.circus.performance.art.english.61920.aspx>).

- En Italia, una experiencia reciente, del Profesor Bosisio, que ofrece desde 2006, la cátedra Historia del Circo en la “Università degli Studi di Milano”, en colaboración con la “Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Roma”.

- En Canadá, algunos estudios recientes sobre lesiones en artistas circenses merecen mención. En este campo el Profesor Dr. Ian SHRIER de la McGill University (Montreal, Quebec, Canadá) dirigió un grupo de investigadores responsables por el estudio: “Injury Patterns and Injury Rates in the Circus Arts: An Analysis of 5 Years of Data From Cirque du Soleil” (*Am J Sports Med* June 2009 vol. 37 no. 6 1143-1149). En colaboración con Madeleine Hallé publicó también el trabajo “Psychological predictors of injuries in circus artists: an exploratory study” (*Br J Sports Med* 2011;45:433-436).

Finalmente, somos conscientes de que aquí fueron mencionadas apenas algunos de los muchos estudios científicos sobre el Circo, por eso invitamos a otros investigadores a que divulguen sus trabajos de modo que sus resultados alcancen a los profesionales que actúan en el sector.

Invitamos también a todos los profesionales circenses para que creen demanda junto a los investigadores, una condición importante para que nuevas colaboraciones sean concretizadas y para que la ciencia pueda contribuir aún más a las Artes del Circo.

ESPECTÁCULOS DE LA ESCUELA DE CIRCO CARAMPA

CRECE 20.12

Del 19 al 30 de septiembre en el Teatro Circo Price
Ver horarios de funciones y bonos de descuento en
www.teatrocircoprice.es

+ Información sobre la creación en:

<http://proyectocrececarampa.blogspot.com.es/>

CIRKABARET HOMENAJE A ANT PLATAS

Espectáculo dedicado a nuestro maestro y amigo
recientemente fallecido

20 de octubre a las 20:30 horas

SHOWCASE

Presentación de un espectáculo de alguna compañía de circo
relacionada con Carampa

17 de noviembre a las 20:30 horas

CIRKABARET FIN DE AÑO

Para despedir el año un espectáculo variado, divertido
y lleno de sorpresas

15 de diciembre a las 20:30 horas