

Semillas de un Nuevo Circo en la ASAB

Nicolás Andrés Ruiz Fierro¹

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es>

¹ Actor de la Facultad de Artes - ASAB y artista circense formado en la Liga de Gimnasia de Bogotá y La Gata Cirko. Ha trabajado con diversas compañías artísticas en el país como La ventana producciones: @laventanacirco @lagatacirco, Umbral Teatro: @umbral_teatro, Laura Morales: @lau.risactriz. Correo: naruf515@gmail.com Instagram: @nico_ruiz.acro

Resumen

Este es un artículo de estudio el cual habla sobre la importancia de la profesionalización del circo en Colombia debido a que en el país son pocos los espacios que brindan procesos significativos de investigación-creación en el Arte Circense. Aquí, se leen algunas experiencias que se han vivido dentro del semillero de circo contemporáneo de la ASAB sobre la documentación y desarrollo de procesos creativos con entidades como IDARTES, MinCultura y Compañías de circo contemporáneo de la ciudad. También se hace una breve reseña sobre el paso del circo clásico al nuevo circo, y como los espacios de formación y educación en este arte son de vital importancia para su desarrollo cultural y académico.

Un Paso al Nuevo Mundo

Como es bien sabido la transformación del circo tradicional al circo contemporáneo ha tenido un gran crecimiento a lo largo de los últimos años. Anteriormente, el Circo Tradicional se centraba en exhibir las habilidades físicas y destrezas corporales de los artistas, ofreciendo un entretenimiento basado en lo sorprendente y extraordinario de las habilidades físicas humanas. Estos circos recorrían diferentes lugares, instalando sus carpas circulares donde el público podía presenciar actos impresionantes que desafiaban la muerte.

Sin embargo, con la aparición del cine, la fotografía y la televisión, el interés del público por este tipo de espectáculos comenzó a disminuir. Ante esta situación el circo se vio obligado a evolucionar y adaptarse a las nuevas demandas de los espectadores. Así surgió el Circo Contemporáneo, que incorporó elementos estéticos y una construcción dramática más elaborada.

En el Circo Contemporáneo las técnicas clásicas del circo como: el funambulismo, los malabares y las acrobacias, siguen siendo desafiantes y asombrosas, pero ahora se presentan como recursos escénicos que interactúan con una dirección artística más elaborada. Estos elementos circenses se fusionan con otras disciplinas escénicas como: el teatro, la danza y la música, para crear obras poéticas y multidisciplinarias (Rivera, 2019).

Nuevo Circo

El Circo Contemporáneo o Nuevo Circo busca renovar y diversificar las dinámicas creativas del circo tradicional. Va más allá de exhibir habilidades físicas y busca estimular sensaciones, emociones y puntos de vista en la audiencia. Aborda temáticas políticas, culturales y estéticas, fusionando las técnicas circenses con otros lenguajes escénicos para lograr una expresividad más

profunda. Aunque mantiene la capacidad de asombro, su evolución radica en la incorporación de nuevas formas de expresión artística y dramática (Sotolongo, 2015).

Espacios en Circo Contemporáneo

Los creadores del Nuevo Circo buscan dejar un legado para las futuras generaciones de artistas circenses. En diferentes países las escuelas de Nuevo Circo registran y estudian la evolución de este arte, implementando planes de estudio que combinan técnicas circenses con otras disciplinas como: interpretación, gestión, dirección y cuidado del cuerpo.

En Colombia, el Circo Contemporáneo está ganando fuerza con numerosos practicantes y profesionales a nivel nacional e internacional. Además, hay compañías y grupos que realizan proyectos de circo social con comunidades vulnerables, brindando esperanza a quienes más lo necesitan. Aunque en Colombia no existe un plan de estudios adecuado para el desarrollo profesional en el circo, espacios como *el Semillero de Circo de Contemporáneo de la ASAB* juegan un papel vital al promover y enriquecer las capacidades de las nuevas generaciones de artistas circenses, manteniendo un diálogo constante con las exigencias artísticas y formativas del Nuevo Circo en el país.

Semillas de un Nuevo Circo en la ASAB

Para hablar del actual Semillero de Circo Contemporáneo de la Facultad de Artes- ASAB es importante conocer su historia y entender cómo se originó este espacio de investigación- creación en tres etapas.

En la primera etapa, en 2012, surgió como una continuación de la electiva "Nuevo Circo" dirigida por la maestra Luisa Vargas en la Universidad Distrital.

Proporcionaba a los estudiantes un espacio de entrenamiento y profundización en técnicas circenses.

En la segunda etapa, en 2014, estudiantes de artes escénicas Laura Morales¹ y Nicolás Ruiz iniciaron un nuevo proyecto en la ASAB luego de *que el Semillero de Nuevo Circo* desapareciera. Se unieron con estudiantes y artistas de circo de Bogotá para mantener un espacio de entrenamiento constante, con el apoyo de Maira Salamanca² en su producción y gestión.

En el 2020, el Semillero se institucionalizó en el Centro de Investigación y Desarrollo Científico de la Facultad - ASAB, bajo la tutoría de la maestra Juana Ibanaxca³. Los entrenamientos y proyectos artísticos se llevaron a cabo en la compañía La Otra Danza⁴. En esta etapa, el enfoque se centró en la investigación-creación.

Huellas

Tras la conformación oficial del *Semillero de Circo Contemporáneo* en la Unidad de Investigación de la Facultad de Artes orientamos el camino en desarrollar proyectos junto con la comunidad estudiantil y cirqueiros de la ciudad para fomentar un espacio de análisis y reflexión en torno a las diversas temáticas que aborda el Arte Circense en Colombia. Los proyectos realizados fueron:

1. Conversatorios Virtuales con profesionales de circo colombiano, que contribuyen en el crecimiento del circo dentro y fuera del país.

1 Artista Circense y Actriz egresada de Artes escénicas. Instagram: @lau.risactriz

2 Productora del programa de Artes Escénicas. Actualmente subdirectora de las artes IDARTES

3 Docente de la Artes escénicas de la facultad de artes ASAB. Directora La Otra Danza.

4 Espacio cultural ubicado en Teusaquillo, Bogotá.

2. Laboratorios de creación-investigación en circo contemporáneo apoyados por la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, y Escena Plural Circo⁵.

3. Desarrollo del montaje Vitorino Figari o el Vuelo de la Jirafa junto con la compañía la Ventana Producciones Artísticas⁶

Cabe resaltar que estos procesos fueron completamente abiertos al público de la Universidad Distrital y a los artistas circenses que deseaban ser parte tanto como participantes o espectadores. Conozcamos cada uno de estos espacios:

Conversatorios

El Semillero de Circo Contemporáneo organizó cuatro Conversatorios Virtuales llamados "Té para Circo" en su página de Facebook. Participaron artistas circenses colombianos, abordando temas como: las nuevas formas poéticas en el Nuevo Circo, las pedagogías en el arte circense y la profesionalización de este arte en Colombia. Los conversatorios brindaron un espacio para la reflexión de esta práctica artística.

1. Conversatorio: Imaginarios del Circo.
2. Conversatorio: Detrás del truco.
3. Conversatorio: El circo y sus espacios.
4. Conversatorio: Las pedagogías del circo.

Laboratorios

En el año 2021, *el Semillero de Circo Contemporáneo* participó en la "Beca para la Profesionalización de Artistas" ofrecida por la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, y simultáneamente en el

5 Proyecto que reconoce, valora y promueve las prácticas artísticas del sector circense de Bogotá.

6 Espacio cultural ubicado en Barrios Unidos, Bogotá.

programa de sistematización de Escena Plural Circo junto con la Ventana Circo, donde se diseñaron y ejecutaron dos Laboratorios de investigación-creación en circo contemporáneo.

Los proyectos ganadores fueron *el Laboratorio de Manipulación de objetos* y *el Laboratorio de creación circense: técnica acrobática e interpretación actoral*. Estos laboratorios se llevaron a cabo en las instalaciones de La Otra Danza, con la participación de estudiantes de diferentes carreras artísticas y cirqueros de la ciudad. Se comunicaron las fechas y la duración de los talleres a través de redes sociales. Al finalizar, se elaboró un producto audiovisual y otro escrito; donde los participantes compartieron sus experiencias y la importancia de estos procesos en su formación artística.

Vitorino Figari o el Vuelo de la Jirafa

En el 2021, Uno de los procesos que marco la historia del Semillero de Circo Contemporáneo es *Vitorino Figari o el Vuelo de la Jirafa* una obra de Nuevo Circo que realizamos junto con la Corporación La Ventana Producciones Artísticas donde pusimos en práctica nuestras investigaciones en torno al arte circense y la interpretación.

Vitorino Figari o el Vuelo de la jirafa, fue un montaje donde el circo y el teatro crearon un universo donde las técnicas circenses obtuvieron significados poéticos y donde los intérpretes jugaron entre los lenguajes de la actuación y las destrezas corporales que propone la dramaturgia del texto. Para el Semillero de Circo fue un logro gigante poder unir el ámbito académico con el circo profesional en el desarrollo de esta Obra, la cual ha impulsado nuestras ganas de fortalecer este arte maravilloso para compartirlo desde la práctica a las nuevas generaciones de artistas escénicos dentro de la Facultad de Artes.

Circo un viaje sin retorno

Algunas de las características que nos inspiran a ejercer la práctica del circo son sus altas cualidades humanas que nos impulsan como ejemplos de entusiasmo y alegría, al desarrollar autodisciplina, bienestar, valor por el trabajo en colectivo, sensibilidad y aprecio familiar. Esto sucede cuando trabajamos en equipo cultivando habilidades sorprendentes que nos enseñan lo frágil y extraordinario que es la capacidad mental y corporal del ser humano. Por esta y muchas más razones mantenemos vivo el espíritu del *Semillero de Circo Contemporáneo*, un espacio que congrega diferentes sectores artísticos entorno a las necesidades culturales que exige el arte circense en Colombia.

El circo en Colombia ha experimentado un notable crecimiento y demanda, con la participación de artistas interesados en estudiar y profesionalizarse en este arte escénico. Se destaca en festivales con propuestas artísticas e innovadoras que exploran nuevos mundos llenos de arte y cultura. Además, el circo se ha convertido en un agente de transformación social al trabajar con comunidades vulnerables en territorios apartados. Tanto empresas privadas como públicas solicitan artistas circenses para proyectos nacionales e internacionales de gran formato y ofreciendo opciones laborales y de crecimiento artístico, cambiando vidas y dibujando sueños.. Este arte ha ganado fuerza entre las nuevas generaciones colombianas que buscan su profesionalización.

Buscamos posicionar al Semillero de Circo Contemporáneo de la Facultad de Artes- ASAB como un espacio inclusivo y de gestión del conocimiento en Nuevo Circo a nivel nacional. Este espacio brinda la oportunidad de investigar y sistematizar procesos creativos, evolucionando el arte del circo contemporáneo en Colombia.

Conversatorios. Pagina Facebook
Semillero de circo ASAB.

Sistematización Escena Plural Circo.
Línea de Gestión del Conocimientos.

Video Laboratorios de Creación.

Documental Vitorino Figari o el
Vuelo de la Jirafa