

RELATORIA 6ª EDICIÓN JORNADAS DE DRAMATURGIA (2022)

Del 3 al 5 de octubre de 2022 ha tenido lugar en La Central del Circ la 6ª edición de las Jornadas de Intercambio de Dramaturgia y Escritura Escénica, que este año ha curado y coordinado el artista e investigador Elena Zanzu.

En esta edición, las jornadas han sido tres días de viaje inmersivo a través de diálogos, prácticas, teorías, intersecciones, poderes, privilegios, opresiones, escrituras, (trans)feminismo, decolonialismo, especulaciones, circografías, mediación, improvisación, género, visibilización, autoría, circo y más. Con Maroussia Díaz Verbèke, John-Paul Zaccarini, The Circus Dialogues (continued), Nus Cooperativa, Marissa Paituví, Xavier Sisquella y Víctor Bobadilla Parra.

Tres días de inmersión

Esta relatoría está narrada en primera persona. Hablo desde el lugar en el que recibí las informaciones, es decir desde mi cuerpo. Quizá, puedan sentir al leer, que lo que escribo está contaminado por mi propia manera de ver el mundo, pues pongo en valor eso que me atraviesa. En estas jornadas he participado activamente y con mucha pasión de poder relatar una parte de estos tres días, así que la voz con la que escribo es la voz de una participante más. También para relatar estos encuentros utilizo el pronombre ella, y mencionaré los colectivos a veces como *todas*, a veces como *todes*, así Word no me marca tantas faltas ortográficas, porque es verdad, hoy por hoy, escribir un documento con las palabras *elle*, *circografía*, *interseccionalidad*, *deconstrucción*, *nosotres*, no es fácil, el documento se **convierte en un campo minado de “faltas ortográficas” subrayadas de rojo y azul, creo que tanto Word como el mundo es aún resistente a estos cambios.** No puedo pedirle más a un ordenador, pero supongo que solo escribiendo más y más iremos aprendiendo y asimilando estos cambios.

Escribo muchas preguntas y de lo sucedido, no escribo todo, me gusta imaginar que dejo a las lectoras un poco de espacio a la imaginación, a lo que pueda aparecer a cada una debajo de cada pregunta, debajo de cada reflexión colectiva, para que quien lea este documento, tenga como nosotras, una participación activa dentro de estas jornadas.

El primer día he llegado diez minutos pasadas las diez.

Aviones, buses, metro, gente, aglomeraciones. He llegado a Barcelona de nuevo, a La Central del Circ de nuevo.

Pienso mucho.

Pienso en el encuentro, ¿Que reúne a las personas en los sitios? ¿Qué energías tienen los lugares que nos convocan?

Pienso en quienes estamos aquí, ¿qué nos convoca a reunirnos en movimiento, a pensar en dramaturgia una vez más, a pensar en/el circo? A mí, esta vez me ha llamado Elena Zanzu, coordinador de las Jornadas de Dramaturgia, y mis ganas de participar y escuchar.

Pienso que estos lugares y encuentros son siempre un regalo y un privilegio. ¿En qué lugares del mundo se reúnen las personas a pensar en circo? ¿Qué escuchamos de estos encuentros? ¿Qué informaciones nos llegan? ¿Hasta dónde llegan estas informaciones? ¿Qué lugares y personas abren los caminos, marcan el rumbo de los pensamientos futuros? ¿De las estéticas futuras? Creo con determinación que estos espacios son espacios privilegiados para soñar futuros.

Comienzan a llegar todas, los retrasos, las esperas, las expectativas. En la Sala de Posada en Escena nos reunimos una veintena de personas. Elena presenta la pequeña biblioteca de La Central que estará en uno de los Vivers. Un super espacio para comenzar la segunda década, ¿no? La biblioteca es un proyecto que nace de la valoración de las Jornadas de Dramaturgia de 2021, coordinadas por Vivian Frederich y Elena Zanzu. Percibo que esto coincide con un deseo que hace parte de la coordinación de Víctor Bobadilla para impulsar la investigación académica en La Central. Todo sinergias que permiten este nuevo espacio de reflexión, tan importante en un lugar que dedica tantos esfuerzos a la autoría circense. La idea es que ésta se transforme en una biblioteca más grande.

Elena nos presenta también a la plantita. En las Jornadas de 2021 las participantes fueron invitadas a sembrar ideas en unos papelitos y ponerlas en el sustrato. Sucesivamente esa tierra con los papelitos fue puesta en una maceta y allí se plantó una planta. La planta sigue habitando La Central y se le rindió homenaje en la introducción de las Jornadas 2022.

Durante el primer día de las Jornadas parecen rondar por el espacio dos palabras que se conectan o que se oponen: individualismo y colectividad. Ambas aparecen en los dos primeros talleres de maneras muy diversas. En el primero, en la negociación y, en el segundo, en el análisis de la práctica personal, y como este puede derivarse a la construcción de espacios, o proyectos colectivos.

Encuentro a lo largo del primer día dos visiones similares de la práctica de circo desde dos perspectivas y autoras diferentes, tanto dentro como fuera del espacio formal de los talleres. Camille Paycha, desde su construcción de Circus Dialogues, habla de la importancia de crear consensos claros en los espacios de entrenamiento y de lo frágil que es dejar estos espacios **en la idea de “libertad” como un espacio de “no rules”**.

A su vez, John-Paul Zaccarini hablaba de todas esas "*unspokable rules*" que circundan los espacios. Encuentro que los autores nos hablan un poco de lo mismo, de lo que sucede **cuando no existen consensos claros o conciencia de estos “consensos tácitos”, se crean en los espacios de práctica de circo, hábitos o dinámicas que perpetúan estructuras de opresión**

o que limitan la diversidad de cuerpos y propuestas en estos espacios. Ambas visiones nos hablan de cómo todas esas reglas tácitas toman presencia en los espacios y los convierten en "la norma", una norma que se repite, la norma de que los hombres tienen más espacio para hablar, o la cantidad de espacio que puede tomar una persona que vive en una condición de opresión debido a su identidad de género, o el sitio que pueden ocupar cuerpos racializados en espectáculos o los estereotipos que se pueden perpetuar dentro de las mismas prácticas de circo.

Durante el segundo día, las personas cambian, hay otras propuestas teóricas dentro del programa de las Jornadas. Maroussia Diaz nos presenta una investigación compleja en torno a la palabra *circografía*, Marissa Paituví nos habla de intermediar, y Xavier Sisquella nos propone una improvisación colectiva: a pesar de la diversidad de propuestas se mantienen algunas dinámicas creadas el día anterior, como el hecho de leer un texto colectivo a voces o algunas reflexiones en torno a los sistemas de valores en relación a la palabra "libertad", algunas palabras aún flotan y contaminan el ambiente y de cierta manera las reflexiones o preguntas que aparecen el segundo día, términos como interseccionalidad, algunas reflexiones en torno a la colectividad en las **improvisaciones, silencios... otra vez el cuerpo.**

Durante el tercer día, nos adentramos en temáticas de género junto con Rocío Manzano y Magalí Permanyer, de la Cooperativa Nus. Hablamos desde lo personal y llegamos a tocar temas que son específicos del sector de circo en torno al poder, el abuso de poder y las estéticas de las producciones de circo. Por la tarde cerramos con una propuesta que viene de un sitio de poder en La Central del Circ, Víctor Bobadilla, desde su coordinación, nos propuso colectivizar el significado de La Central del Circ como espacio creativo. Me parece divertido hablar por la mañana de poder y por la tarde ver las dinámicas que generamos **frente a una persona que "tiene poder", esos diálogos subjetivos que emergen sólo cuando las propuestas y las expectativas desestabilizan y de alguna manera retan "la normalidad" o esas "unspokable rules"** que, aunque parecen inexistentes o lejanas del sector, de manera sutil condicionan también nuestros espacios de circo.

He disfrutado mucho de hacer este ejercicio de percepción que relato en este escrito. Me quedo con la idea de la importancia que tiene seguir reflexionando y colectivizando estas temáticas e inventar palabras que nombren nuestras realidades, aunque aún falte un tiempo para que Word, y el mundo, las aceptan como correctas, seguir aprendiendo a escribir tanto con palabras, como con diversos lenguajes en el escenario, en algún momento, nos tocará a todos. En este futuro diverso y subrayado de rojo y azul que es ya, que es hoy.

Lunes 3 de octubre

■ 10h-14h

THE CIRCUS DIALOGUES (CONTINUED) - (CAMILLE PAYCHA Y ELENA ZANZU)
'Inbetween session' / SALA DE POSADA EN ESCENA

'Inbetween session' es un espacio para dialogar. Con un nombre como The Circus Dialogues, no debe ser sorprendente. ¿Qué pasa si enmarcamos prácticas existentes (como la improvisación, una práctica de circo, una performance) como diálogo? ¿Cómo cambia esto la forma en qué experimentamos esas vivencias? ¿Qué significa pensar una performance como un diálogo? ¿Y si ese fuera su único objetivo? Te invitamos a dialogar con nosotros.

The Circus Dialogues es un proyecto de investigación impulsado por Bauke Lieven en KASK University of Arts Ghent (BE). Su búsqueda se alimenta y es generadora de encuentros entre teoría(s) y práctica(s) de circo. En 2020-2022, el grupo de investigación de The Circus Dialogues (continued) estuvo compuesto por les makers Camille Paycha, Elena Zanzu, FHK y Saar Rombout.

“My obsession is to find what is in between”

Camille Paycha

Este taller se desarrolló en la *Sala de Posada en Escena*. Una sala amplia de La Central del CIRC, con butacas, paredes negras y luces. Fue el primer taller de las Jornadas de Dramaturgia de 2022.

(Cada lugar tiene su energía propia, sus minúsculas y casi invisibles reglas).

Elena inicia estas jornadas presentado este como el primer taller, conocemos a Camille y ambas artistas nos comparten un poco sobre el proyecto de Circus Dialogues. Iniciamos con un círculo en el espacio escénico, Camille habla en inglés y nos da la bienvenida, con un tono de voz muy tranquilo y atento, nos cuenta sobre los antecedentes de Circus Dialogues. Los proyectos impulsados por Bauke Lievens han tenido nombres diferentes: 2013-2017 *Between Being and Imagining*, 2018-2020 *The Circus Dialogues*, 2020-2022 *The Circus Dialogues (continued)*. Con el paso del tiempo el proyecto se ha transformado y les artistas le han dado distintas formas como simposios, performances, se publicó un libro y también se hacen dentro del marco del proyecto residencias de investigación.

Circus dialogues (continued) es un proyecto 2020-2022 que tiene la idea de compartir y poner en diálogo las prácticas y tiene un objetivo común: animar a diálogos.

En palabras de les artistas, es un **“Encouraging the multiplicity”**, una invitación a dar espacio a la multiplicidad de voces en el circo, a jugar con la creencia de que la práctica piensa. Y si **la práctica piensa... ¿Qué pensamientos emergen de los diálogos entre ellas?** Si puedes practicar algo, ¿qué pensamientos emergen de ese algo?

Está muy presente en esta práctica la idea de salir de la visión binaria tanto en nuestra aproximación a la práctica como en la lógica de la perspectiva que puede tomar la mirada, salir de la lógica de si un espectáculo está bueno o no; o si nos gusta o no; y, más bien, poner el foco en qué partes se ponen en diálogo entre artistas y/o espectadoras. La propuesta de esta sesión, más que una ponencia o taller, es acerca de compartir la práctica diaria que ha surgido de los procesos de residencias que han hecho les artistas. Es compartir una búsqueda que responde a la construcción, a la colectividad, y a la escucha sensible.

Coherente con la práctica de escucha, hemos hecho una ronda de “check in” para comenzar la práctica. Elena ha preguntado por los pronombres que utilizamos y por alguna necesidad o algo que quisieran decir. Cada una se presenta, noto como para varias de nosotras pensar en nuestro pronombre es aún algo que requiere un poco de atención, es decir, para muchas de nosotras no es algo automático e incluso me parece que rondan muchas dudas. Pienso que de alguna manera estos detalles cambian la lógica con la que nos aproximamos a los espacios de creación o a nuestras propias creaciones, este simple gesto construye esta sesión desde una manera muy íntima.

Calentamiento para el diálogo

Elena y Camille nos cuentan sobre cómo han construido la idea del calentamiento desde distintos lugares de aproximarse a la práctica, luego, en un espacio de la sala, Elena, con un micrófono, nos comparte un texto que ha surgido en una de las residencias. Este es una invitación a una escucha desde muchas sensibilidades diversas, una invitación a la apertura, a la resonancia, a la colectividad, a la reverberación de los cuerpos que comparten el espacio, a la imaginación, a las posibilidades, al espacio; es un texto que nos acompaña en una reflexión somática de escucha, negociación, de formas de percepción, de atender lo que ocurre entre nosotres, en nuestras relaciones entre cuerpos y espacios. Todas las palabras que Elena lee pueden abordarse desde diferentes perspectivas. Todo lo que se dice está abierto **a interpretación. Literal, físico, imaginativo...**

Los cuerpos distribuidos por el espacio, poco a poco se rompe el círculo. Yo también noto mi espacio en la sala. Algunos cuerpos se mueven más, otros menos, hay cuerpos que sienten, otros que reposan u observan. Las palabras van tomando forma en el espacio, en los cuerpos. El calentamiento invita a la apertura, al cambio, a la incertidumbre, a la escucha, al reconocimiento.

¿Cómo se registran las palabras en el cuerpo?

¿Dónde se registra el diálogo en el cuerpo? ¿Cómo?

¿Qué surge al observar? Es también una invitación al futuro inmediato desde la imaginación.

¿Cuáles son los posibles futuros? ¿Cuál puede ser el futuro en esta sala?

¿Cómo se sienten?

El texto se mantiene por unos minutos y sigue siendo un estímulo que guía a los participantes a cambiar sus formas, a transitar por el espacio y a moverse desde la sensibilidad. Cuerpos ruedan en el piso, atentos, pausados, en tiempos y vibraciones diversas, cambian sus formas. De pronto, en un momento todo se ralentiza, va llegando el tiempo lento. En esta forma lenta buscar la verticalidad, negociar el equilibrio, negociar el peso ¿Qué diálogos comienzan a darse?

El calentamiento acaba con un encuentro en círculo de nuevo, cambia el tiempo, miradas, abrazos.

“La teoría es práctica y la práctica es la teoría”

No es importante entender todo.

Hemos hecho una lectura colectiva sobre el texto de Jonathan Burrows traducido al castellano por Elena: *What would be another word for it? talk on practice written for DOCH Stockholm, 2018*

La propuesta es leer este texto de manera colectiva. Al inicio, todas comenzamos a leer con timidez antes de abrir el juego, después de un rato de lectura, se va creando un diálogo con distintas voces, juegos y ritmos, parece que en la lectura colectiva comienzan ya a aparecer invitaciones sutiles de interacción.

(Pausa. Reacomodar. El espacio, el cuerpo, tomar aire, agua.)

Hemos vuelto a la sala y la propuesta ha sido tomar media hora para negociar cómo será el diálogo desde la práctica.

Creo que quienes compartimos la sala también compartimos una duda, una especie de ¿qué pasará en esta práctica? o ¿de qué va esta práctica?

Para Elena y Camille (casi) todo es negociable y descansa en los deseos del colectivo, participantes, roles, estructura, palabras de seguridad, estrategias de salida, espacio, tema, la manera, objetos, etc. Les artistas dan algunos ejemplos de otras dinámicas de negociación que han encontrado en sus investigaciones. En esta negociación es importante el consenso y comienza a hacerse evidente lo difícil que es para el grupo y la poca costumbre que tenemos de negociar los límites en los espacios creativos. ¿qué es valioso negociar? ¿las estéticas, los límites, las dinámicas?

Surgen preguntas, posibilidades, ¿el tiempo de negociación es innegociable? ¿Quiénes son los participantes humanos y *no humanos*? ¿Cómo participan? Más posibilidades. ¿Los consensos son sobre los límites o sobre lo que queremos hacer? Intentamos hacer un

consenso de palabras de seguridad y establecer otros acuerdos. Después de media hora de negociación (y de notar lo difícil que es este ejercicio colectivo) comenzamos con la siguiente etapa de la práctica negociada.

-in between-

Se han dejado 30 minutos para la práctica consensuada con anterioridad. En este momento los acuerdos se vuelven reales y se transforman en cuerpo, en acciones que dialogan de distintas maneras por el espacio. Para mí ha sido una experiencia sensorial y de observación, estaba muy curiosa por observar las propuestas más que de participar con propuestas. Pero el hecho de estar en ese espacio compartiendo la práctica me convertía en un ser activo dentro de ella, en un cuerpo que ya proponía algo, aunque esto fuera la observación. Comencé, como todas, a escribir esta práctica en el espacio, a participar de los sonidos, los movimientos o las situaciones que se creaban, era una improvisación en la que el circo fue parte en algún momento, pero que el riesgo estaba marcado por la incertidumbre y la convivencia real con las demás en una situación consensuada. ¿Qué podía pasar? ¿Cuáles eran los límites?

Al finalizar el tiempo establecido para la práctica hemos terminado en un círculo y directamente comenzado con otra práctica colectiva propuesta por Elena y Camille: *Relay Conversation*.

En este momento la invitación es a dialogar en un formato de relevo. Se ha montado un semicírculo con dos sillas en frente. En esta dinámica se hacen preguntas y se formulan respuestas individuales entre dos participantes, las y los demás participantes sin opinar o reaccionar, observan y escuchan el diálogo que se va creando en relevo, idealmente para reflexionar sobre lo que ha sucedido en la práctica anterior. A mi parecer, es una manera de apalabrar en colectivo lo sucedido, una forma de recopilar y de evidenciar para el grupo todas aquellas percepciones sutiles que se dieron durante la práctica anterior.

En 22 minutos de alguna manera se creó un relato colectivo de la práctica, mezclando la teoría con las propias percepciones, emociones y sensaciones personales. El ambiente es redondo, no solo porque es circular, sino porque en este punto de la sesión se ha fortalecido la escucha y el volumen. Se habla de la práctica, de construir, de la colectividad, lo individual y la solidaridad entre otras cosas.

Para les talleristas - *Circus Dialogues (continued)* - la práctica empezó al inicio de la sesión, es decir, a las 10. O sea, la sesión "*In between*" es solo una de las prácticas que ellos han compartido. La práctica completa es un todo, el calentamiento somático, la lectura compartida, la negociación, la sesión *inbetween*, y el *Relay Conversation*.

Conclusiones

“Que poco acostumbrada estoy a trabajar en el consenso”

Desde los diálogos experimentados en la sesión se nos hace evidente la dificultad general **que existe para escapar de lógicas binarias, pensar fuera del “me gusta” “no me gusta”**.

Hablando de la relación entre la práctica y la deconstrucción de la práctica notamos lo difícil que es aún llevar estas ideas de consenso, límites y posibilidades de negociación a espacios de creación colectiva. La deconstrucción de las estructuras binarias es también una práctica. La manera en la que usamos el lenguaje en nuestra práctica colectiva tiene una influencia directa en lo que hacemos como práctica.

¿El consenso es siempre verbal, o puede ser de otro tipo? ¿Cómo reformular nuestras reacciones? ¿Qué emerge en ese diálogo entre teoría y práctica, entre práctica y teoría?

“En mi opinión, en nuestra práctica la negociación es muy importante. Cuando decidimos pocas reglas o casi ninguna, hace que surjan muchas cosas que están implícitas y que no están consensuadas. Esto hace parecer que todos tenemos el mismo sistema de valores y en realidad no todos pensamos que las mismas cosas son importantes. La gente piensa que al “no tener reglas” es más libre, pero cuando confiamos en los acuerdos tácitos puede ser más violento. Si confías en lo tácito, no das espacio a nada más, pues cada uno tiene distintos valores. Tomar más tiempo para la negociación hace más explícito lo que es importante para cada una y explica más todas las posibilidades que tenemos. Hacer espacio no es fácil, pero es necesario” Camille Paycha.

Lunes 3 de octubre

■ 15h-19.30h

JOHN-PAUL ZACCARINI: ‘Práctica de performance interseccional: poder, privilegio y opresiones’ / SALA DE POSADA EN ESCENA

Un taller de escritura creativa para artistas/autores de circo que explora enfoques interseccionales, queer y feministas descoloniales sobre la representación, el poder y el privilegio. El taller combinará escritura/sanación/autodescubrimiento, construcción especulativa del mundo y formas de movernos/bailar a través de nuestros pensamientos.

John-Paul Zaccarini es profesor de artes escénicas, responsable del área de investigación Prácticas corporales y vocales de la Universidad de las Artes de Estocolmo. Anteriormente es Profesor Asociado de Circo y creador del 1er Curso de Máster en Práctica de Circo Contemporáneo en DOCH. Su investigación explora la interseccionalidad, el antirracismo y la mirada blanca, la estrategia decolonial queer y la crítica institucional.

**“Negocio, confío, me juzgo, dudo, me frustró” “abro mi mente, confío en mi cuerpo”
“trato de descubrir que no está hecho” “fumo, juego, hago muchas cosas que no tienen
nada que ver con la creación” “me dejo influenciar por la música, por otros”
“sostengo, disfruto, escucho, me preocupo, me pregunto, me equivoco, entiendo,
aprendo”** (Comentarios de las y los participantes)

Esta es una reunión de Zoom con John-Paul Zaccarini.

De nuevo, una veintena de personas reunidas en la Sala de Posada en Escena. Vemos e interactuamos con John-Paul a través de una videollamada por que para este taller se encuentra a la distancia.

Estamos todes en un formato híbrido entre presencial y virtual, todes en interacción con una pantalla y subtítulos.

(me despista a veces, estar en el futuro que es hoy)

El encuentro comienza con una invitación, que más que una, son muchas. Es una invitación a estar involucradas, a hacer preguntas, a opinar durante la sesión, a ponernos en diálogo, a escribir como un ejercicio libre y de auto-conocimiento. John-Paul nos pide de pensar en las múltiples historias que somos tomando como eje central de la sesión el concepto de la interseccionalidad como una cuestión personal y con esto componer un relato personal con las palabras y movimientos que iremos encontrando.

Desde el inicio y durante toda la sesión hay un espacio delicado de apertura y claridad, pero también de posibilidades, de reflexión y de pensamiento, que nos conduce dentro de la piel, para reconocer poco a poco las intersecciones personales, para hablar y, más que eso, hablar desde conectar con la propia interseccionalidad.

Esto genera en todes, preguntas nuevas.

Muchas preguntas nuevas.

John-Paul plantea la interseccionalidad como la idea de una persona que puede experimentar múltiples opresiones al mismo tiempo, una opresión hacia una identidad u otra en la vida cotidiana: Lo explica con un ejemplo complejo sobre la clase, el género, el color de la piel y cómo eso nos distrae. De ese ejemplo, rescato esta frase:

“La interseccionalidad es también ser interrumpido y no poder moverse libremente”

Para comenzar la práctica, John-Paul nos propone escribir sobre los aspectos que no nos permiten movernos con libertad en la vida y en los espacios donde practicamos circo para comprender de manera personal estos conceptos, *porque la interseccionalidad es también ser interrumpido y no poder moverse libremente*. ¿Cómo la interseccionalidad toma espacio en nuestra práctica? ¿Qué tan fácil es para otras personas moverse en el espacio? ¿Cómo

lidiamos con eso? Durante todo el taller, cada una debe reflexionar sobre sus propias interseccionalidades, en palabras y en movimientos porque sobre el cuerpo las palabras toman otro sentido. También, escribir sobre nuestra identidad teniendo presente como ésta, está conformada por nuestras diversidades: género, clases, lenguaje, los procesos migratorios o neurodivergencias, no es un ejercicio sencillo. Llevar estas reflexiones a un análisis de cómo estas características hacen parte en nuestra práctica de circo lo es mucho menos.

Escribimos.

Compartimos un tiempo en silencio.

Lo llevamos al cuerpo.

Hablamos.

Escribimos de nuevo, ahora de manera automática.

Escribimos de nuevo y movemos en el espacio distintas partes de las identidades.

Las primeras reacciones que comienzan a aparecer me parecen incómodas, hay compañeras que expresan su incomprensión o que simplemente dejan la sala. A pesar de que John-Paul nos recuerda que disfrutar de explorarnos personalmente no es una tarea fácil *porque la interseccionalidad es también ser interrumpido y no poder moverse libremente*. Para seguir adelante con la dinámica, a cierto punto, creamos entre todes una consigna colectiva para abordarlo. Al colectivizar los sentires todo se complejiza y se vuelve confuso a medida que la sesión avanza pues, este trabajo toca fibras y memorias muy profundas de cada una.

Algunas reflexiones que nos plantea sobre algunas creencias:

¿Qué cuerpos tienen más visibilidad?

¿Qué cuerpos no vemos? ¿Cómo debería ser un cuerpo de circo?

¿Cuál es la diversidad de cuerpos en los espacios de circo?

¿Qué tan diversos crees que son los espacios de circo?

¿Quién tiene una voz más fuerte en los espacios de circo?

¿Cuáles son las “unspokable rules” que nos atraviesan y que intervienen en los espacios y los condicionan?

¿Cómo todo esto nos afecta como personas y como artistas?

Nos movemos de nuevo para poner en relación distintas partes de nuestra identidad. Es difícil porque no podemos separar en partes nuestra identidad. A la mayoría nos surgen confusiones, diversos idiomas, palabras como: conflicto, contradicción, privilegios. Hay algunas reacciones incómodas. Cuerpos confusos.

Conforme avanza la sesión, aparecen otro tipo de cuestiones:

¿Estoy disfrutando esto?

¿Por qué no lo disfruto?

¿Qué me despiertan estas reflexiones?

¿Es útil? ¿Es importante? ¿Por qué?

Si no es así, ¿Porque no estoy encontrando esto útil?

John-Paul nos invita a tratar de entender las resistencias y problemas que aparecen, nos habla de asegurarnos de que el taller y estas reflexiones nos sirvan de manera personal para que cada una pueda entender como *la interseccionalidad es también ser interrumpido y no poder moverse libremente*.

Hacia el final del taller reflexionamos sobre la variedad de prácticas que tenemos: el entrenamiento, las presentaciones públicas, los ensayos, los entrenamientos creativos, las prácticas pedagógicas, la producción. Elegimos una práctica para revisar, y en base a ella creamos una nube de verbos en relación con una pregunta: ¿Qué haces cuando haces esta práctica?

“Esforzarme más, conectarme” “me dedico a escuchar, evitar pensar demasiado” “no hablar, no mirar, hacer gestos en cámara lenta” “dejarme mirar cómo mirar a los demás” “abrir mundos, generar coincidencias, rimar” “me rindo” “engaño, miento, comparto un límite, armonizo, guitarrero, canto y choreo” “voy más allá de mi lógica, de mis miedos” “I take all my life with my hand” “my interior beats” “I explore my force, I breath” “I face emotions, I explore my opinions” “pongo a mi cuerpo en espacios que otro no lo haría” “I close myself, I feel pain, I generate pain from myself” “I catch all the time, I ask for help” “I look, I don't look” “I simplify, I exaggerate” “I intentionally provoke” “I make my lungs bigger” “I enjoy communicate life and death” “I change the perception of time” “I accumulate carbon dioxide” “I calm my heart” “I can black out” “I observe people blacking out” “I cry” “I feel control” “I'm sitting at the space watching the wall” “this space is the only space I really connect” “I'm searching for the space” “I get lost and distraction” “is the only space I don't ask myself for the sense of life” “I try to find one thing, a state or place” “I try to be conscient” “I try to see if there are escapes or fugas” “I try to be a good boy and to make the things good to be loved... I supposed” (Reflexiones de las y los participantes).

Para terminar y antes de irnos, hay un clima sutil y sensible, John-Paul y creo que todes estamos movidas por dentro por lo que acabamos de escuchar en relación con la identidad. Cada una, sin darnos cuenta hilamos finamente nuestras subjetividades para hacer una descripción de quienes somos de una manera rica y compleja. Gracias a las reflexiones propuestas en el taller, al final cada una pudo acceder a sus propias memorias y a los caminos que se conectan al pensar en las interseccionalidades.

¿Has pensado en estas cosas cuando piensas en las interseccionalidades de un actor?

Cuando hay un conflicto ¿estas cosas están conscientes en la práctica?

¿O están seamos o no seamos conscientes?

¿Cómo se puede enseñar desde esta conciencia? ¿O llegar al escenario?

¿Cómo llevamos esto a los momentos de la práctica?

Cansancio, digestión

(Me parece que este futuro de hoy es intenso...
y el futuro de mañana, ojalá más)

Conclusiones

¿Cómo trabajo con esto? ¿Cómo caliento de otras maneras? ¿Cómo, durante la práctica, caliento diversos aspectos de mi identidad? ¿Cómo llevamos todo esto a lo colectivo? ¿Cuáles son los espacios que podemos tener? ¿Qué llaves tenemos para ser escuchadas?

Martes 4 octubre

MAROUSSIA DIAZ VERBÈKE: 'Circografía: lo que aprendo de una palabra que no existía'
/ SALA POLIVALENT

*Maroussia expondrá el recorrido y las apuestas teóricas de su práctica como circógrafa y su investigación en torno a la siguiente pregunta: ¿Cómo es el circo un lenguaje en sí mismo? *Circografía [sɪkɔɡɹafɪ] nf (2015; neologismo de Maroussia Diaz Verbèke en código abierto) t1° Escritura específica o puesta en escena de un espectáculo circense. Forma verbal: **Circografía**. (también significa “vamos a estar locos” en lituano, pero eso es una coincidencia).*

Maroussia Diaz Verbèke es circógrafa*/directora y acróbata de cuerdas (a veces caminando por el techo). Cie le Troisième Cirque. Creó el espectáculo De nos jours [Notas sobre el circo] como colectivo, en 2012. Dirige la dramaturgia del espectáculo Le Vide. Imagina un tercer circo y la noción de Circografía*. En 2017, crea CIRCUS REMIX, espectáculo manifiesto en solitario, en circular. Desde 2018, colabora con compañías internacionales; circografía* FIQ! (Réveille-toi!), para el Grupo Acrobático de Tánger, y «23 Fragmentos de los Últimos Días» espectáculo franco-brasileño con la compañía 'Instrumento De Ver'.

“La palabra dramaturgia no cumple mi deseo de emancipación, entonces pienso en Circografía” (Maroussia Diaz Verbèke)

Estamos en la Sala Polivalent de La Central, Maroussia decide hacer la presentación en castellano como un reto personal, en la sala hace mucho calor, nos encontramos de nuevo, esta vez en torno a la formulación de la palabra que nos llevará de viaje en esta sesión: *Circografía*.

(Buscar un nombre propio es también buscar dignidad)

Marussia comienza de una manera muy cordial pero con humor, nos plantea una pregunta: ¿Cómo ser libre en un idioma sin conocerlo suficientemente? ¿Cómo ser libre en el lenguaje sin conocerlo suficiente? Es por eso por lo que ha elegido hablar en castellano, como una analogía coherente de su propuesta “circográfica”. A lo largo de la sesión, me parece todo el tiempo que Maroussia trata de encontrar algo que no tiene nombre.

La presentación de esta mañana está estructurada de una manera que sigue un orden muy claro, un relato más o menos autobiográfico en el que Maroussia nos lleva un poco a través de su vida, un poco a través de sus reflexiones. Tiene una manera fina de conectar y de hacernos entender en qué momentos de su vida ha llegado a ciertas conclusiones, de cómo fue descubriendo las preguntas que han guiado su pasión y sus investigaciones. Nos habla sobre formación, de sus creaciones como intérprete y como directora. Es de ahí de donde surge su investigación en torno a su propuesta. **Ella investiga sobre una palabra que “no es real”, porque en realidad la palabra Circografía no existe ni en francés ni en español.**

“Lo que me gusta del circo es la manera de contar algo sin contar una historia, hacer vivir una cosa, hacer una representación del mundo sin contar una historia”

Desde ese lugar tan personal, nos habla de sus experiencias y nos comparte sus primeras cuestiones para que comprendamos sus reflexiones, cómo y en qué momentos en su recorrido profesional han surgido estas ideas, los mensajes que recibía, sus impulsos, sus elecciones, sus problemáticas, contradicciones, referencias artísticas y bibliográficas, sus cuestiones, sus relaciones, influencias, inquietudes y su experiencia en relación con las palabras dramaturgia o mirada externa.

¿Me alejo del circo creyendo perseguirlo?

¿Qué es el circo si no es lo que estoy haciendo ahora?

¿Qué es diferente si no es lo que estoy haciendo ahora?

¿Qué tiene de especial hacer circo?

¿Por qué el circo es con números?

¿Por qué existe la figura del presentador entre números?

¿Cómo hacemos?

¿Qué arrastramos de la historia del circo?

“Las respuestas que necesitaba encontrar no llegaron enseguida”

El relato continúa con las cuestiones que le atravesaban, la falta de referentes históricos y teóricos y la necesidad que tuvo de recopilar información que le diera las pistas para nutrir las nociones sobre la formulación de la palabra Circografía. Conceptos o referentes que guiaran su investigación y que le dieran forma y sustento teórico a sus intuiciones.

Durante los últimos años ha buscado referentes en la historia del circo francés y en otros lenguajes escénicos para establecer las características que describan y engloben de mejor

manera la diversidad de las creaciones de circo y sus formas específicas de composición. Plantea que la composición está desde el inicio de la práctica, en el hacer figuras, en crear aparatos, crear un número o crear consigo mismo como materia, autodirigiéndose y todas las particularidades de estas prácticas dentro del universo creativo circense. En su acercamiento a otras artes en búsqueda de referentes, Maroussia encuentra que la **composición de circo no tiene una palabra específica para nombrarse. “Puesta en pista” o “dramaturgia” vienen de otros lenguajes, ¿Cómo puede el circo liberarse de la hegemonía del teatro? ¿Cómo propone el circo una palabra para proponer sus formas de composición? “No es nada descabellado plantearse los medios de composición de su arte o su lenguaje”** Al plantear la palabra Circografía, para Maroussia, basta nombrar la cosa para que aparezca el símbolo bajo el signo.

“La palabra dramaturgia no cumple mi deseo de emancipación, entonces pienso en Circografía”.

En la sala, escuchamos, interactuamos con videos, libros, imágenes, palabras sueltas. Maroussia es compleja y sensible. Nos habla también de las palabras que fueron apareciendo en su búsqueda. Plantea que la amalgama de acrobacia y circo es recurrente en los documentos teóricos de circo y son utilizados erróneamente como sinónimos, muchos de sus referentes dentro del circo y como estos se centran en la acrobacia, cuerpo o el riesgo. ¿Si la palabra acrobacia aparece como un sinónimo de circo, como se define un espectáculo de circo?

Luego de atravesar juntas las experiencias, cuestiones e intuiciones de Maroussia, nos expone las estrellas o ideas con las que formula y compone la palabra Circografía:

- Realidad: ideas, identidad, lo circular, la *psique*, práctica extraordinaria, riesgo.
- Ausencia de palabras: prohibición de palabras, habla desviada y periférica, libertad.
- Variedad: multitud, contraste, igualdad, heterogeneidad, abundancia.
- Vitalidad: ritmo, sensacional, alegría, fiesta.

(¿Puede una sola palabra nombrar la diversidad?)

Conclusiones

Maroussia nos habla de la importancia de dar valor al camino personal, de su deseo de emancipación, nos habla con pasión de un circo rico, marginal y minorizado, heredado de historias complejas y diversas.

Nos invita a pensar en otros lenguajes, idiomas, otras formas de ver y confiar en el lenguaje del circo y a no ser acomplejados por él.

Martes 4 octubre

■ 15h-17h

MARISSA PAITUVÍ: 'Corporalidades intermediales en el circo' / SALA DE POSADA EN ESCENA

Taller de exploración sobre las prácticas corporales circenses y las estéticas contemporáneas. A través de dinámicas inspiradas en el art-based research y entendiendo el/la artista como mediador/a en la experiencia estética, se reflexionará sobre el cuerpo en el circo y la escena. Desde la mirada de los afectos y las metodologías feministas, se propondrán acciones para atender los elementos que emergen en el proceso creativo y como atraviesan el hecho artístico.

Marissa Paituví ha trabajado en La Central del Círculo en el área de mediación y forma parte de diferentes colectivos de creación e investigación. Actualmente, colabora con Cultura y Conflicto en la realización de la pieza de teatro y danza 'Moriu-vos'. Como miembro del Grupo de Investigación en Antropología y Prácticas Artísticas (GRAPA) de la UB, ha publicado sobre antropología del cuerpo y del arte en diferentes libros y revistas. Es co-docente del curso Arte y acción social, activismo y estéticas contemporáneas en La Massana-UAB.

¿Cómo comprendemos la realidad, el mundo, a través de lo sensorial en este juego que es una ficción más o menos consensuada?

Marissa Paituví

Iniciamos en la Sala de Posada en Escena, con Marissa. La sala está tranquila, de nuevo una veintena de personas.

(El silencio puede ser también una provocación)

Marissa nos habla desde su perspectiva. Ella se sitúa en la antropología estética y la antropología del cuerpo como marco en el que desarrolla su trabajo de creación conjunta en espacios que no siempre están relacionados al circo.

Con su presencia cálida y tranquila, nos plantea una palabra: intermediar. Desde allí, entabla un diálogo pausado y abierto en el que se posiciona en el marco de la teoría del arte porque es desde allí que ella se aproxima al circo. Su mirada sobre el arte y las propuestas de circo está puesta sobre el valor que tiene un hecho estético y no tanto la forma que éste toma, es decir que no es importante si es un espectáculo o una pintura, sino el potencial que éste tiene como herramienta en la sociedad. Dentro de esta manera de pensar, nos propone ver

el circo a partir de cómo se sustenta en el cuerpo, como cambia y modifica la forma de estar, entender y relacionarse con lo sensible.

Para esta sesión, Marissa nos plantea dos formas de la estética a analizar:

La estética como un espacio de conocimiento. Y la construcción del cuerpo desde la estética. Ambas en relación con el consenso que conocemos como “realidad”.

Para ella los sentidos, y en general las experiencias sensoriales, son hechos que generan conocimiento, aunque este sea parcial, sobre una realidad o un hecho.

¿Cómo comprendemos el mundo a través de lo sensorial? ¿Como a través de los sentidos percibimos esta ficción más o menos consensuada que llamamos realidad? ¿Cómo se modifica la percepción de la realidad a través de un artista mediador?

Para Marissa, las artistas juegan a modificar cómo las personas entendemos y nos acercamos a la realidad planteada como un juego de interacciones previamente consensuadas y tácitas. En estas experiencias, las características distintas de los cuerpos y las relaciones sensibles de las personas son muy importantes.

Todas estas características, sociales, psicológicas o fisiológicas que cada cuerpo es y desde las que cada cuerpo se relaciona con la realidad, están conformadas por distintas mecánicas incorporadas. Organizamos nuestros comportamientos en relación el entorno (*embodiment*), asociamos nuestro estilo de vida y hábitos a las personas con las que convivimos (*habitus*) y damos importancia a la manera en la que performamos la personalidad. Marissa nos plantea la importancia de como todo este repertorio de gestos con los que modificamos y creamos nuestra forma de relacionarnos con el mundo y con nuestros vínculos realmente nos generan información valiosa que puede transformar los acuerdos tácitos inscritos en la realidad.

La corporeidad pensada como cerrada y autocontenida. ¿De qué manera podemos entender la corporalidad como algo abierto? ¿De qué manera los cuerpos de circo pueden hablarnos o cambiar los consensos establecidos?

En el ambiente hay un clima de duda. Después de hablar un poco y brevemente sobre esto, es interesante comprenderlo llevándolo al cuerpo, así que Marissa nos propone no un ejercicio, sino una experiencia que parte de lo individual para luego irnos conectando en lo colectivo, un viaje personal, pasando por la pareja, el espacio, los cuerpos y los objetos.

Esta experiencia parte de la escucha sensible y la delicadeza en la toma de conciencia, durante el ejercicio a través de consignas simples de desplazamiento y atención, los cuerpos recorren el espacio, se atraviesan miradas, se hace presente la voz, el juego, el silencio, la exploración, la complicidad, los gestos, paisajes, objetos, relaciones. ¿Qué se activa a nivel de cuerpo, sensación y emoción?

De esta vivencia se abre un diálogo: ¿Qué es importante? ¿El objeto también es un cuerpo? ¿Cómo me afecta el objeto? ¿Es una cosa mental o corporal?

Para Marissa la relación con los objetos es importante, pues para ella existe una forma de entender el mundo desde la agencialidad de estos elementos. Es decir, los objetos o elementos tienen la potencialidad de activar cosas y de capturar la mente y sensibilidad de quienes se relacionan con ellos. Un agente tiene poder para transformar algo, ella plantea que los objetos que tienen más agencialidad son las obras de arte y que es un juego pensar los objetos como agentes. ¿Somos capaces de entender los dispositivos de circo como agentes? El dispositivo es algo que captura la subjetividad, la controla y la orienta, los dispositivos artísticos interrumpen lo que está ordenado socialmente para potenciar nuevas posibilidades de realidad.

Hay un ambiente de mucha escucha en la sala. Estas fueron algunas reflexiones:

“Al cambiar - de rol- la otra persona estaba presente” “a mí me pasó que al principio era pensar en mi cuerpo y después estaba conectado con otro cuerpo entonces surgieron otras partes del cuerpo” “a mí el contacto con otra persona me ha provocado pensar más en una zona del cuerpo” “al entrar en contacto ha surgido algo más orgánico, global, holístico” “interactuar con ellos- con los objetos- como objetos o personas, cuando me fijé en la planta me fijé en la quietud” “Un juego que nos ayudó a entender cómo afecta nuestra corporalidad, gestualidad, rastro y manera de estar en este hecho estético” “ver los objetos como agentes que abren la creatividad”

Después de estas palabras colectivas, Marissa nos plantea pensar el circo no solo como un hecho escénico, sino como hechos artístico-estéticos que pueden estar situados en otro lugar. ¿A qué normas, códigos generales o códigos corporales está atado el circo?

Marissa decidió cerrar la sesión con esto. Se abrió un silencio, quizá este fue un poco largo para quienes se incomodan con el silencio, y luego, las conclusiones, casi todas las participantes hablaron:

(Es aquí donde el silencio funciona como un hecho estético, provoca y detona reflexiones importantes)

“¿La disciplina es una elección libre? ¿o tu cuerpo y la sociedad, el colectivo del circo, te empuja de alguna manera? Hay decisiones prácticas, hay consensos y subjetividades. “A la gente del circo nadie les enseña a estar en escena, domina la técnica, pero ¿el resto?” “Ya no existe la dramaturgia. La dramaturgia no es narrativa” “El objeto... ¿Cómo nos relacionamos? ¿Si vemos objetos como cuerpos?” “¿Cómo los cuerpos construyen narrativas, las intenciones, la relación con los objetos y las luces?” “Cuando he decidido poner mi cuerpo como portora, por mi estatura y como mujer se me negó el espacio” “¿Qué

te atraviesa interseccionalmente y que circo hacemos ya? ¿Qué me está cuestionando?
“Estamos hablando de dramaturgia o deconstruyendo la forma de crear

Martes 4 de octubre

■ 17.30h-19.30h

XAVIER SISQUELLA: ‘Del movimiento a la dramaturgia’ / SALA DE POSADA EN ESCENA

Este taller propone utilizar las dinámicas del movement improvisation como método de creación y escritura dramática a partir del cuerpo. Estas dinámicas de improvisación pautadas se basan en las sinergias, los impulsos y los conflictos que surgen en un grupo. Aunque normalmente se aplican a la danza o al teatro, Xavier Sisquella está investigando su interacción con el lenguaje del circo contemporáneo.

Xavier Sisquella tiene formación en danza, circo y teatro físico en Cataluña y Australia. Se ha formado con maestros como John Bolton (Melbourne), Giovanni Fusetti (Padua), y ha colaborado con las compañías Spymonkey (Londres) y Born in a Taxi (Melbourne). En el ámbito académico, el Máster Universitario en Estudios Teatrales (UAB/IT) le ha permitido profundizar en la dirección y la dramaturgia e iniciar una investigación sobre la influencia de la práctica de la atención plena en la presencia escénica.

“Lo que me mantenía ahí, era la confianza en qué un evento interesante puede aparecer”
Participante

Estamos en la Sala de Posada en Escena y luego de una pausa del taller anterior, volvemos a la sala con una propuesta práctica y colectiva que nos pone en relación con el trabajo en equipo y a algunos objetos de circo.

(Lo conectivo es lo colectivo)

Xavier nos invita a compartir con una herramienta que viene del teatro de calle, específicamente del ROVING (un caminar errante), de la práctica de *movement improvisation* de Al Wunder.

Es una técnica de improvisación 100% colectiva para generar eventos en el aquí y el ahora con lo que hay. Una herramienta para improvisar o recuperar material escénico generando reflexiones sobre el Yo. Una invitación a descubrir la realidad inmediata que nos rodea, a

activar la escucha de lo que está pasando y como esto me da información y permite que emerja el Yo para llevarlo a lo colectivo.

Xavi se/nos pregunta: ¿Cómo se aplica esta herramienta al terreno del circo?

Iniciamos en dos grupos poniendo los cuerpos a disposición en el espacio y abriendo la escucha, la libertad y la observación. Xavi pone música de fondo, como un detonante de impulsos y durante poco más de una hora nos va guiando dentro de esta herramienta de improvisación colectiva, que incluye movimientos, gestos, desplazamientos espaciales, toma de decisiones e interacción con los otros cuerpos en el espacio.

Xavi comparte esta herramienta que propone para la escritura de circo. ¿A dónde nos lleva este intercambio?

Luego del primer ejercicio, se abrió un diálogo para compartir desde las sensaciones o percepciones personales esta primera experiencia. Para algunas fue difícil comenzar a respirar juntas, hubo ansiedad; para otras, fue participar de la posibilidad de observar o la búsqueda de formas de estar juntas, de negociar con varios líderes o de sostener los cambios en el grupo.

Una vez comprendidas todas las consignas de improvisación, Xavi nos propone hacer nuestra la práctica, activar la escucha y descubrir esta herramienta desde el circo. Así que comenzamos de nuevo el ejercicio, esta vez poniendo en juego también objetos de circo. Para esto en el espacio hay dos cuerdas y un trapecio. Repetimos la experiencia de improvisación colectiva en dos grupos y esperando encontrar algún evento.

Una vez más, cuerpos que se mueven por el espacio, miradas cómplices, encuentros, **desencuentros, líderes, propuestas, rupturas...**

Cuando hay un elemento de circo notamos que hay una tendencia distinta, porque un aparato de circo (como vimos en el taller anterior de Marissa) puede ser un agente, hay una predisposición de los cuerpos a ir de unas ciertas formas y es muy frágil mantener el ejercicio **o la propuesta del ejercicio y no caer en un “hacer circo”.**

Conclusiones

Al final de la práctica, reflexionamos junto con Xavier sobre las ventanas o vías de reflexión que han surgido en relación con lo sucedido. Notamos cómo hay que valorar y negociar con la propuesta espacial de los aparatos, como las propuestas de organización de los grupos modifican nuestras acciones o propuestas individuales, hablamos un poco sobre los distintos consensos tácitos que pueden crearse en los grupos de maneras diversas, de la importancia del aquí y el ahora: ¿Cuáles son los pensamientos que te boicotean en el aquí y el ahora durante la práctica? ¿Cómo generamos equilibrio entre la escucha para responder y el riesgo de proponer?

Esta experiencia ha sido una situación que pone a los individuos como parte de un colectivo y obliga a cada participante a estar con la escucha activa y a notar que, en lo colectivo, cada una es también una parte activa e importante. En todo esto es importante la responsabilidad tanto del grupo como de lo individual. Para Xavier ha sido una experiencia generosa, de mucha confianza, entrega, recepción. Hablamos también de sensaciones como el abandono o la ansiedad que pueden provocar los grupos y la necesidad de encontrar formas de conectarnos juntas. Preguntas como:

¿A dónde va el grupo? ¿Qué hago yo ahí?

Este tipo de composición está enfocada en encontrar eventos escénicos pero ¿qué es un evento? Para Xavi, un evento es algo interesante para mi o para el grupo, algo que genere interés. Pero ¿que genere interés a quién? ¿A los que hacen la interpretación o a quienes observan? Para Xavi es algo que despierte interés en el grupo, algo que el colectivo quiera desarrollar desde el placer.

“Lo que me mantenía ahí, era la confianza en qué un evento interesante puede aparecer”

Miércoles 5 de octubre

■ 10h-14h

NUS COOPERATIVA (ROCÍO MANZANO I MAGALÍ PERMANYER): ‘Introducción a la perspectiva de género en las artes escénicas’ / SALA POLIVALENT

Las artes escénicas son un espejo de nuestra sociedad y el patriarcado se reproduce igual que en los otros ámbitos. En el momento actual, es necesario repensar la cultura en clave feminista e inclusiva: para no alimentar el machismo en los escenarios, sino hacer de los escenarios un espacio de creación y visibilización de nuevos referentes. En este curso nos introduciremos en la perspectiva de género teniendo en cuenta las especificidades del sector, y daremos a conocer elementos de análisis y herramientas específicas para aplicar la mirada feminista en la dramaturgia y la dirección artística.

NUS Cooperativa. Rocío Manzano, su formación y su trayectoria han sido muy eclécticas. Formada en interpretación teatral, ha complementado sus estudios con cursos y formaciones de danza, canto, teatro de las oprimidas, facilitación de grupos y trabajo de procesos. Magalí Permanyer, formada en el Máster en Intervenciones Sociales y Educativas (UB) ha orientado su trabajo a interseccionar la mirada social y feminista con las artes escénicas.

“La meva masculinitat t'està decepcionant, la meva feminitat és decepcionant” (Elena Zanzu)

Iniciamos con unos minutos de retraso, en la Sala de Posada en Escena, una pantalla. Esta vez dos mujeres muy potentes como talleristas: Rocío y Magalí de la cooperativa Nus. Así inicia el tercer y último día de las jornadas.

(La sensación de inferioridad se alimenta de obediencia)

Rocío y Magalí, esperan. Tienen un aire de nerviosismo, pero también una manera de estar en el centro de la sala que es firme, me parece que hay algo de misterioso para todas en la sala, creo que ellas no saben qué esperar y tal vez nosotras tampoco, es un poco un aire fino, delgado, sutil de expectativas.

Para empezar, nos han pedido ponernos una pegatina con nuestro nombre y el pronombre que usamos, específicamente es un taller de género así que este gesto es muy importante, el hecho de cuestionarse de manera personal si me quiero poner ella, él o elle abre posibilidades expresivas para todas las participantes.

Las talleristas presentan la cooperativa Nus y nos hablan de sus búsquedas interdisciplinarias entre las artes escénicas, educación y feminismo y cómo trabajan desde el teatro social, talleres y formaciones. Ellas comparten desde estos lenguajes y formatos herramientas para tratar temáticas sociales y de género.

Una vez presentado su proyecto, comenzamos a entrar todas en sintonía. Ellas motivan a hacer del taller un espacio colectivo y participativo, apelando al cuidado del grupo y personal, al cuidado personal como eje central, a que conectemos con la parte de nosotras que nos lleva a estar presentes y que desde ese cuidado participemos de sus propuestas, pues ellas lo que quieren es acompañar una reflexión sobre el género, desde nuestra experiencia personal y específicamente en el sector del circo.

Hemos hecho un ejercicio espacial al que volvimos varias veces para alimentar y dar el sustento subjetivo y físico necesario para comprender los fundamentos teóricos que Magalí y Rocío nos compartieron a lo largo del taller. En el ejercicio nos movíamos por el espacio respondiendo algunas preguntas desde nuestras relaciones espaciales ¿Un espectáculo de circo con dramaturgia feminista puede ser machista? También nos movemos desde encarnar roles de género, guiamos y nos dejamos guiar por estos roles.

Desde esta experiencia, y las inquietudes que nacen de las vivencias del grupo, hablamos un poco. ¿Cuáles son los valores de la masculinidad? ¿Cuáles son los valores de la feminidad? Hay distintas percepciones sensoriales sobre estos roles, pues es claro que cada una ha vivido diferentes experiencias, algunas hablan de los impulsos que han sentido y su

necesidad de transformarlos, otras sobre los estereotipos con los que se enfrentaron, sobre la sensación de fuerza, poder o debilidad que hemos sentido desde la multiplicidad de expresiones del movimiento. Cuando el juego está contaminado por conceptos de género surgen emociones de oposición, resistencia, agobio, incomodidad, privilegios, confusión con los roles de género, etc.

Rocío y Magalí son sagaces y hacen las preguntas correctas: ¿Alguien ha querido parar? ¿Por qué no parar, por qué sostener la incomodidad? También nos guían en la reflexión, así un poco sin darnos cuenta, comenzamos a hablar y a interactuar con y sobre el poder, ¿quién tiene más poder en la sala? ¿Qué tipos de poder tienen los roles de género? ¿Cuáles son los roles de poder que pueden darse en ciertos contextos?

“Jo estic perplexa, m’han passat coses” ¿qué nos empuja a cumplir roles?

Analizamos un poco más profundo e intentamos descifrar lo sucedido en las interacciones anteriores para identificar dos cosas importantes: los límites que existen entre los conceptos de poder y el abuso de poder y la fundamentación teórica de los roles de género en la sociedad cisheteropatriarcal y como estos dos conceptos crean una alianza entre poder y género que vincula el hombre con la masculinidad y la mujer con la femineidad estableciendo unos roles sociales y comportamientos que reproducen normas sociales.

Rocío y Magalí nos acompañan a desgranar el concepto de género y poder. Para analizarlos e intentar distinguir el género como algo desvinculado de nuestra identidad, pues esta se mezcla con estos estereotipos.

En relación con el poder, nos hablan de lo difícil que puede ser identificar la violencia que éste puede engendrar puesto que se esconde bajo los marcos donde se establecen los roles de género, **de lo que se considera “lo normal”**. Éstos son también espacios de poder, incluso si no hay violencia física, ni una aparente violencia en el lenguaje. Por lo general, estos espacios también tienen el poder de la palabra pues es el que tiene más poder es quien tiene más legitimidad y por lo tanto más voz. Así, el patriarcado da más poder y privilegios a lo que conocemos o nombramos como masculino.

Una vez dentro de la temática de género y poder, comenzamos a ver con más claridad el mapa del patriarcado y cómo éste atraviesa las especificidades del sector. Rocío nombra algunas cosas que tienen que ver con el poder y el patriarcado en el sector del circo, observando cuáles son los hábitos y las inercias asignadas del sector, los poderes implícitos y hablando de quien tiene más legitimidad para decir que cosas. Todo esto para ser conscientes de qué aspectos podemos tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a una creación.

Los estereotipos e ideas que atraviesan el sector:

- Lo bohemio: El sector de las artes escénicas siempre es considerado un sector liberal, con una mirada abierta y desinhibida, esto hace que ciertos tipos de violencia no se identifiquen

como tal. Bajo esta creencia, se invisibilizan determinadas estructuras patriarcales que dificultan la identificación de abusos de poder dentro de las prácticas cotidianas del circo.

- La jerarquía: Es un sector con una estructura piramidal en el que las figuras de dirección o de producción son en su mayoría hombres o personas con maneras de hacer asociadas a valores de la masculinidad hegemónica y burguesa.

- El director: La figura del director ha tenido siempre mucho poder y es una figura vinculada directamente a la toma de decisiones, tiene un gran impacto sobre los mensajes e imaginarios que transmite. Por lo general es un rol que acaba teniendo casi implícito otro rol, el del capitán del equipo, es decir el liderazgo del equipo de trabajo. Este rol lo puede utilizar como un rol de poder o de abuso de poder.

- El material humano y sus temáticas: los cuerpos que ponemos en escena son elementos clave a la hora de perpetuar o transformar los modelos patriarcales en relación con el género.

- Poner el cuerpo para el trabajo: El cuerpo como un lugar donde se han plasmado realmente las desigualdades y violencias.

-Casting y diversidad: ¿Qué cuerpos son socialmente aceptados? ¿Qué cuerpos se consideran estéticos en un espectáculo? ¿Qué cuerpos se escogen?

-Otros públicos posibles: ¿Que socialización estamos generando con un espectáculo?
¿Qué responsabilidad tenemos en la creación de referentes?

“Si no se establece como funcionan las dinámicas, las inercias toman espacio”

Este sustento teórico es parte de las investigaciones y reflexiones que Nus cooperativa ha desarrollado y se encuentra más detallado en [la guía para incorporar la perspectiva de género en los espectáculos teatrales](#), una guía creada por ellas.

En el taller, también nos invitan a hacer algunos ejercicios que hay en la guía. Estos ejercicios de análisis son sobre la dirección o la perspectiva de género en los espectáculos de circo, asociando la mirada con la que somos espectadoras de espectáculos al tema propuesto. ¿Cuáles son los referentes de género que encontramos en los espectáculos de circo? Para este análisis, las talleristas toman como referente los estudios de género que se han desarrollado en el cine.

Hacia el final del taller Rocío y Magalí proponen analizar una situación clara a través de un ejercicio escénico. Luego de explicar y consensuar la dinámica del ejercicio con el grupo, juntas decidimos tomar un ejemplo concreto compartido por una compañera sobre una situación violenta vivida en un proceso creativo reciente. Este ejercicio consiste en una improvisación en la que se evidencia cómo funcionan los roles de poder dentro de un proceso creativo. Para todas quienes participamos como espectadoras, es un ejercicio revelador, no sólo de un gesto cotidiano dentro de un proceso creativo, sino también revelador de impulsos en el cuerpo. Impulsos que quizá nacen de la impotencia que sentimos en ese tipo de situaciones y que atraviesa tanto nuestros cuerpos como la incapacidad de

nombrar la violencia o la ausencia de herramientas para reaccionar ante este tipo de situaciones.

Me parece que al final del taller, nos hemos ido con más de una herramienta en las manos para tomar el control de estas situaciones o, al menos, con un poco más de conciencia sobre algo que quizá sí que sucede bajo la alfombra de la pista.

Una vez finalizada la sesión, hablando con Rocío rescato la reflexión de que una de las características del sector de circo es que las dramaturgias se construyen desde distintos lenguajes, es decir, que toma presencia no solo la voz, sino también el cuerpo, el nivel técnico, la estética, el contexto, las distintas disciplinas y los espacios de creación. Al pensar en esto, puedo decir que las dramaturgias del circo son más fluidas y se escapan a una sola lógica, a la lógica de unicidad. En ellas hay distintas voces. Creo profundamente que sí que hay artistas, compañías, espacios de formación o artistas que tienen una voz más presente dentro de la creación de las realidades dramáticas y la formulación de los conceptos, que no dejan espacios para otros discursos, que condicionan las voces futuras o periféricas y que **censuran también las voces “menos legítimas”**.

Si las dramaturgias de circo son fluidas, también comparten un sistema de valores fluido. Comparten una serie de pactos tácitos dentro de lógicas cisheteropatriarcales que marcan **las realidades del circo y a pesar de la conciencia “bohemia” que propone, genera violencias** simbólicas constantemente porque sus características nómadas crean choques constantes en los sistemas de valores, percepciones y lecturas del mundo de las personas que confluimos en los espacios de creación y pensamiento de circo. Parece que todos somos iguales, pero no lo somos. Dentro de la comunidad de circo nos encontramos con distintas clases sociales, culturas e identidades de género, una comunidad en la que su fortaleza y fragilidad se encuentran en la misma frontera, la diversidad.

■ 15h-17hs.

VÍCTOR BOBADILLA: ‘Reflexiones en torno al circo contemporáneo como proceso de expansión’ / SALA POLIVALENT

En el momento de celebración de la Segunda Década, buscamos un instante para reflexionar sobre el circo de creación en los más de 10 años de vida de la Central del Circ. Este es un momento para reflexionar sobre los criterios que desenvuelven el pensamiento y práctica del circo contemporáneo. Profesionalidad, autoría, contemporaneidad y sobre todo circo (qué circo).

Victor Bobadilla Parra recientemente empezó la coordinación artística de la Central del Circ. Máster en Estudios Teatrales por el Institut del Teatre y la UAB, es doctorando en Estudios Teatrales por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde desarrolla una

investigación de la dramaturgia del circo contemporáneo chileno en Chile, Francia y Cataluña.

“Me daba vergüenza entrenar en un lugar tan limpio”

Participante

Para cerrar las jornadas nos encontramos con Víctor, coordinador de la Central del Circ desde hace pocos meses, estamos en la Sala Polivalente. Sentadas en un semicírculo, no sabemos hacia dónde irá esta sesión que tiene como nombre Reflexión de Circo Contemporáneo desde una expansión.

(Resignificar los espacios significa también resignificar las prácticas de los espacios.)

En este espacio de diálogo, atravesamos distintos momentos. Al inicio, Víctor nos planteó de manera muy clara cuál era la estructura de este encuentro: él nos daría un poco de información, luego saldríamos a ver las carpas que fueron la sede antigua de la Central del Circ y que están a un costado del Parc del Fòrum, nos pidió que nos abrieramos y recolectáramos información de aquel espacio porque luego volveríamos a hablar sobre la experiencia.

Pero ¿qué quiere decirnos Víctor con esta propuesta? En sus propias palabras: **“Desde La Central del Circ se realiza un coloquio para abordar el proceso de creación contemporánea que existe actualmente desde la fábrica de creación. Hablamos de los conceptos actuales del circo contemporáneo, en base a los postulados de Jean Michel Guy. Platicamos acerca del concepto de los No Lugares de Marc Auge, en donde personas anónimas se encuentran en un lugar de paso. Realizo una pregunta: ¿La Central del Circ es uno de estos lugares o no lugares?”**

Como también hablamos del concepto de herencia y no herencia. Si desde La Central se depende de la historia heredada desde otras fábricas, okupas o sector artístico, o que vamos construyendo nuestra propia historia frente a los hechos vividos en estos 11 años.

Se proyectan unos videos para analizar los inicios de la fábrica de creación. La creación del Fòrum de les Cultures y su problemática con la ciudadanía. Así también el nacimiento de La Central del Circ desde una carpa de circo que permanecería abierta por un tiempo. Vamos a hacer una visita a la carpa para ver en qué condiciones se encuentra y conversar sobre los años de inicio de una reciente fábrica de creación.

En este momento salimos, caminamos un poco por el Fòrum, hace una bonita tarde de esas en las que no hay frío ni calor. Cuando llegamos a las carpas y entramos aparecen los recuerdos y las preguntas: **¿dónde estaban los baños? ¿y las oficinas? “Entrenábamos aquí, allí” “Aquí se hacían fiestas” “el suelo era distinto”...**

Volvemos a la Sala Polivalente y realizamos una reflexión sobre lo visto y en relación también a los videos, hablamos de memoria, de cómo este espacio se peleó como un espacio alternativo, fue posible gracias a las alianzas que se hicieron también con los vecinos, o con otros artistas. Es divertido porque nos encontramos con la propuesta real de Víctor, que es abrir una conversación. Es difícil para quienes participamos comprender que la invitación de este espacio propuesto por el coordinador de este espacio se convierta no en una exposición de saberes o propuestas sino, en un espacio de diálogo. Es evidente en esta sesión como en otras, como nuestra relación con figuras de poder hace que caigamos rápidamente en estereotipos y dinámicas sociales ya pactadas.

Durante la conversación aparecen expresiones o palabras como: habitar, espacio en disputa, fuera del centro, dentro de un lugar conflictivo. ¿Somos una herencia? ¿Qué herencia vamos a habitar? Un lugar para reconocer el circo como un arte. ¿El circo es político o no? A nivel de dramaturgia, ¿el circo puede ser político o no?

Hablamos del sentido de pertenencia desde un espacio en constante disputa, desde el hecho de dar un uso a La Central tanto como espacio colectivo, como espacio institucional. Así también reflexionando sobre el proceso histórico, vemos que desde la inauguración del Fòrum, siempre se ha querido **“limpiar” los espacios no agradables, esto incluye el legado** histórico de las antiguas barracas del Camp de la Bota y lo que es actualmente una mirada contemporánea hacia las nuevas creaciones, como también lo es el sentido de pertenencia, la implicación, el habitar o no habitar el espacio, la relación con el territorio.

¿Debemos limpiar o no limpiar para sentirnos en casa? ¿Los fondos del Ayuntamiento han afectado las formas de crear o las maneras en las que la gente de circo se reunía? ¿Se invita a todas las personas a habitar este espacio? ¿La Central del Circ es un lugar de paso? ¿Cuáles son los ritos que mantienen vivo este espacio? ¿Cómo hacemos de este espacio una casa de artistas? ¿Cómo te imaginas esta casa de artistas?

Al final, hablamos sobre lo necesario de reflexionar y poner en crisis los conceptos, analizar la crisis en la que nos envolvemos para entender e iniciar un espacio de investigación teórico-práctico desde la creación contemporánea del circo en Catalunya.

“Un sujeto crea desde su contexto” “el espacio condiciona lo que hace y lo que creas” “hay problemas, pero hay deseo”

Estos diálogos propuestos por Víctor son acerca de comprender los espacios vivos y La Central del Circ específicamente, como lugares para habitar desde un apoyo mutuo y colaborativo, pero entendiendo la realidad y el proceso de trabajo que requiere cada artista. Sentimos que estamos en un proceso de reconexión e identificación con lo que buscamos ser, un espacio dedicado a la investigación, creación y difusión del circo contemporáneo en Catalunya.

■ 17.30h-19.30h

Aperitivo dramatúrgico

Para terminar las Jornadas todos los participantes que estábamos presentes esa tarde hemos compartido un aperitivo con comida vegana y bebidas. Un espacio de convivencia informal, donde aparecen reflexiones sutiles. Convivimos un poco sin que nadie tenga un espacio central de atención. Compartir así, es importante para descansar y para abrirnos a diálogos nuevos, comer, reír y disfrutar juntas para seguir construyendo.

Ile Colochii

(Ileana Carola Ortega Estrada)