

Instituto Escuela Nacional
de Bellas Artes

Circo Contemporáneo y Danza Contemporánea en Uruguay

Nombre: Jimena Gandini

Cedula: 4556319-8

Fecha: 14/11/2018

Docentes: Lucia Nacer y Lucia Yáñez

UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

Resumen

En estas páginas nos detenemos a reflexionar sobre la rebelión que surge de lo tradicional a lo contemporáneo, enfocándonos en la DC (Danza Contemporánea) y el Circo Contemporáneo en Uruguay, buscando puntos en común y trayendo un interés que surge del Circo hacia la Danza, pensando en cuál sería el resultado en la composición de ambas, amalgamar la DC y el Circo Contemporáneo. Sin dejar de pasar por alto la escasa formación de Circo Contemporáneo en Uruguay, teniendo como experiencia formaciones terciarias en países vecinos y no tan vecinos.

Pensando en cuál es la ficha que falta para que el circo de su giro y entre dentro del parámetro cultural reconocido en nuestro país.

Palabras claves:

Circo Contemporáneo, Danza Contemporánea, Circo Tradicional, Cuerpo, Formación, Amalgamar, Mutación.

La danza contemporánea en la actualidad de nuestro país.

En este artículo no me es de mayor interés poner énfasis en los inicios de la danza contemporánea en Uruguay, pero vale no pasar por alto y dejar de mencionar que se establece una rebelión al descubrir un nuevo interés y forma de transmitir el movimiento, que se sitúa

[Escriba aquí]

mucho más allá de las técnicas ya establecidas y reconocidas en nuestro país. Esta plantea una nueva forma de ver la danza, con otros intereses, otros enfoques que no necesariamente se corre de la técnica, o si, pero tampoco se ata, parándose en el individuo y para el individuo dentro de su entorno, vinculándose estrechamente desde lo social, cultural y político, rompiendo de alguna manera con las técnicas tradicionales como ballet y moderno. Buscando nuevos conceptos, dentro de muchas técnicas, habilitando muchas formas de transmitir la DC, tan abstracto, tan mutante, bajo un constante desarrollo de pensar-se, mover-se, desde los aspectos más habituales hasta los más complejos, que para el que lo hace sienta que está bailando.

“En definitiva la danza contemporánea inaugura una frase de intensa experimentación en la danza, que llega a los escenarios, pero también abre al menos dos preguntas claves: ¿Qué es la danza? ¿Qué más puede un cuerpo” (Naser Lucia, sf, p.12)

El Circo tradicional y su mutación

Uruguay carece de una escasa experiencia relacionada con el circo, donde se diluye la idea de “Circo Tradicional”, ya que durante varias décadas el circo se mantuvo ausente en nuestro país, cada vez son menos las familias itinerantes que viajan con sus carpas y sus casas rodantes de un lado para otro transmitiendo lo espectacular, lo riguroso, lo ambicioso de ir mucho más allá de lo posible, el “Circo Tradicional” es cada vez más invisibles en nuestro país, son poco probables los encuentros con esas carpas gigantes que solían ocupar esos terrenos baldíos para mostrar sus destrezas y sus espectacularidades, llevando su arte a lugares donde nada había de ellos allí, se montaban y se desmontaban, esos son muchos de los recuerdos que

[Escriba aquí]

nos quedaron a los niños que vivimos alguna de esas experiencias, experiencias que en la actualidad ya no se sostiene tanto en el tiempo por lo menos en nuestro país.

Alonso, (2015) a modo de ejemplo, en la investigación de Radakovich (2011) se analizan los gustos, prácticas y patrones de consumo cultural de las distintas clases sociales en Montevideo de principios del siglo XXI, donde las artes mencionadas entre estos consumos son el teatro, el cine, la música, la danza o el carnaval, pero en ningún momento se hace referencia al circo. Esto habla de una ausencia del circo durante las últimas décadas como oferta cultural estable en la cartelera montevideana y de una invisibilidad y marginalidad de esta práctica en los casos en los que siguió existiendo. (pag.19)

Dado que Uruguay no mantiene sus raíces de familia de circo como fue en sus inicios donde el trapecista, el malabarista, el acróbata y el contorsionista se mantenían en una interminable búsqueda de ese truco imposible de lograr, preguntándose constantemente ¿Qué más puede el cuerpo? En sus inicios los “hermanos podestá” en 1877 fueron una de las primeras generaciones de familia de circo en Uruguay, varios de ellos contratados para representar la obra “Juan Moreira” siendo parte de la historia del “circo criollo”, que en su momento cobro vida en nuestro país siendo la primera familia de nueve hermanos que la gran mayoría se dedicaron a transmitir el arte circense.

En la actualidad el “Circo tradicional” se ve afectado por la contemporaneidad y se empieza a pensar desde otras perspectivas, con otros intereses mirando con otros lentes y preguntándose de una manera muy minuciosa y delicada ¿qué es la danza? Abriendo con esta

[Escriba aquí]

pregunta una ventana a otros puntos de partida y otros descubrimientos que en la actualidad se desarrollan de manera muy primitiva y bajo autogestión.

Que es para el circo contemporáneo la DC

En la época en la que vivimos donde todo se transforma, se amolda, se rompe, se vuelve armar, donde todo está tan sujeto al cambio, permaneciendo en una constante modificación, siendo así que nada es como fue a un principio, donde está el permiso a cuestionar y por otra parte aceptar que hallan moldes que sigan sosteniéndose de la misma manera sin que se modifique nada o muy poco de sus raíces (como es el ballet, el moderno o las familias de circo que aun sostienen su tradición).

La DC revela una etapa donde el cuerpo se da el permiso a redescubrirse, siendo así que comienza a surgir un interés por otras técnica y costumbres, buscando tejer redes para tener otros puntos desde donde partir y pensando en una cita que hice anteriormente escrita por Lucia Naser, trayendo una pregunta que se hace la danza contemporánea pero también es planteada por el circo desde sus raíces, en base a: ¿Qué más puede el cuerpo?

Desde otros ámbitos y dentro de un marco no tan lejano en la actualidad, traigo a este texto un interés que le surge a los artistas de Circo Contemporáneo en nuestro país y desde lo personal me incluyo, pensar e investigar una forma de amalgamar el Circo y la Danza Contemporánea.

[Escriba aquí]

En la actualidad la DC para el Circo es mucho mas que un complemento, es pensar y detenerse en algo mas que el truco, en algo mas que el aplauso del público, en algo mas que la maya de brillos con lentejuelas. Hoy en día los artistas contemporáneos de nuestro país no contamos con una herencia de las antiguas familias de “Circo Tradicional”, buscamos e investigamos sobre otros intereses, donde el truco ya no es lo esencial y cuanto más depurada tengas la técnica y mas transparente se vea, mas clara va ser la idea de “ese algo” que se quiere transmitir, donde el artista busca conmoverse y conmover al espectador con algo que no siempre es tan claro y que en la actualidad juega en lo abstracto.

Alonso (2014) comparte: Carratú y Gómez no se preocupan por responder a estas demandas “estilísticas” y logran con su número una interesante ecuación de despliegue técnico y poesía a través de una austeridad estética que abarca la profunda simpleza del sonido del bajo y la complicada sutileza del virtuosismo acrobático. El lenguaje corporal y musical se presenta de forma directa y logra exponerse, en ese límite en el cual no hace falta comprender nada, pero capta a la vez nuestra atención. El trapecio es rodeado por este cuerpo que invade el espacio que delimita (abajo, sobre la barra, en la altura de las cuerdas) y logra ofrecernos imágenes tan bellas como oscuras, de gestos complejos, pero sin complicaciones. (pag.11)

Me atrevo a expresar que los artistas de Circo Contemporáneo lo que buscamos es bailar la técnica y conmovernos con la misma.

[Escriba aquí]

A modo de análisis si consideramos que la DC es una de las pendientes que utiliza el Circo Contemporáneo como herramienta para su formación, quedándole de sus raíces las disciplinas y los formatos de presentación, como las varieté, las carpas formadas a través de proyectos y colectivos como circo “Trazant” y “Migra”, ambas carpas con sus correspondientes colectivos que llevan a cabo un proyecto de volver a los formatos itinerantes, pero representando la actualidad del circo de hoy, donde los acróbatas son bailarines acróbatas, donde los malabaristas no solo les interesa superar el lanzamiento, sino que se suma el interés por descubrir al cuerpo con los objetos, donde los acróbatas de dúos o trups no solo piensan en los tiempos de coordinación y el truco, sino que se establece un interés desde lo corporal, desde el peso, las balanzas y los equilibrios, todo muy conectado con la técnica del “Contact Improvisación”. Muchos de los contenidos de creación de la actualidad del Circo Contemporáneo juegan dentro de la abstracción, donde los espectáculos tienen el objetivo de movilizar-se, desarmar-se, cuestionar-se, preguntar-se, donde ya no todo está rigurosamente planeado, sino que la técnica de improvisación de la DC entro y permeo a la escena de los cirqueros.

Como es la formación del circo contemporáneo en Uruguay

De antemano decir que la formación en Uruguay es muy escasa y auto didacta, dado que no contamos con un lugar donde formarse a un nivel terciario y menos que menos gratuito.

Si te interesa hacer circo y vivís en Uruguay la única forma es pagando talleres, seminarios en base a las técnicas que te interesen y teniendo mucha disciplina para entrenar solo o con otros/as.

[Escriba aquí]

Muchos de los artistas de Circo estamos estudiando en la Licenciatura en Danza, o en el IPA o en El Sodre ya que es una herramienta para abordar al Circo Contemporáneo, es la herramienta más cercana para estudiar y conocer el cuerpo y sus posibilidades ya que a la inversa no es una opción cercana.

De lo contrario si tu interés es profesionalizarte realmente y amalgamar el Circo Contemporáneo y la DC hay que buscar otros rumbos y en otros países, me incluyo porque para ser profesional con una carrera que te abale tuve que ir a formarme a otro lado y pensar la formación fuera de Uruguay , por ejemplo: EMAU, dentro de la carrera de Circo Contemporáneo (Rosario, Argentina), esta escuela tiene una duración de 3 años donde tiene una carga horaria importante de DC, al igual que escuela “La Arena” (Buenos Aires, Argentina), Escuela Nacional de Rio de Janeiro, duración de cuatro años con un enfoque mas tradicional, al igual que la escuela de Moscú en Perú o Europa y sus mejores escuelas de Circo Contemporáneo con una duración intensa de dos años.

Preguntas que son de interés seguir investigando

¿Será posible pensar una formación profesional de Circo Contemporáneo que involucre a la DC? Así como surge en escuelas de otros países, sin ir más lejos Argentina.

¿Qué es necesario cambiar de la cultura para valorar la dedicación y el profesionalismo autogestionado de la persona que hacemos Circo Contemporáneo? ¿Cómo se inserta el Circo en la Cultura?

[Escriba aquí]

Referencias bibliográficas

Alonso, V (2014). LA ACTUALIZACIÓN DE UNA TRADICIÓN: EL CIRCO EN LA ESCENA CONTEMPORÁNEA // VIRGINIA ALONSO (URUGUAY). OJO. Vol (5), 11-12

Alonso, V (2015). Circo en Montevideo: una aproximación etnográfica hacia el arte y los artistas circenses en la contemporaneidad. (Tesis para defender el título de maestría en Antropología de la Cuenca del Plata). Facultad de Humanidades, Montevideo, Uruguay.

Naser, L (s.f). ¿Danza Contemporánea? Vamos a ver danza contemporánea. Danza Contemporánea, 12-19