

**RIZOMA, UN CAMINO HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE
NUESTRAS PROPIAS MEMORIAS**

Adán Antonio Díaz Torres

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA

Facultad de Bellas Artes, Licenciatura en artes visuales.

Línea: Cultura Visual.

Tutor: Raúl Cuadros

Bogotá Colombia

Agosto 2022

Tabla de contenido

1.Introducción

1.1 antecedentes

1.2 planteamiento del problema y pregunta

1.3 objetivos (generales y específicos)

1.4 Justificación

2. Marco teórico

2.1 Circo

2.2 Artes Visuales

2.3 La comunicación narrativa mediante el circo social

3. Marco metodológico.

4. RIZOMA UNA RED COLECTIVA.

Capitulo 1 - ¿Por qué recordar?

Capitulo 2 - Aprender a volar, cuestión de percepción, la universidad nacional y Bogotá Slackers como una experiencia reveladora.

Capitulo 3 - El circo un camino del guerrero, el maestro que transforma.

Capitulo 4 - El mundo de cabeza, ¿por qué investigar el circo?

Capitulo 5 - Punto Alto producciones- la primera apuesta por la memoria.

Capitulo 6 - Circo Sombra- Creer a pesar de la adversidad.

Capitulo 7 - Rizoma Circo- La construcción de una red, la juntanza de un gran equipo.

Capitulo 8 - Circo al paro- El paro nacional y su implicación con el circo.

Capitulo 9 - Cirkosfera y el Circo para la vida.

Capitulo 10 - Escenarios educativos populares- Primer laboratorio de circo Bosa en escena, Wayak Circo, Gravedad Cero y Circo Sombra como una gran red de apoyo por Bogotá.

5. Conclusiones

6. Bibliografía

Resumen

El documental Rizoma es un audiovisual que busca indagar sobre el circo social desde una forma empírica, experiencial y comunitaria pasando por 6 procesos ubicados en la ciudad de Bogotá en los cuales el investigador ha hecho presencia. Basado en la metodología de la investigación-creación este proyecto se realiza como un aporte para el campo de las artes circenses y visuales, de manera que se evidencien los procesos circenses populares y comunitarios en la ciudad, es una búsqueda por contar el circo social con la voz de sus propios protagonistas, y construir narrativas que expliquen algunas formas en las que este se manifiesta en escenarios políticos y formativos, para ello se crearon un total de 4 capítulos en los cuales se cuenta la historia de Antuan y como el ha registrado los mencionados procesos artísticos en los cuales ha sido aprendiz y docente, desde una perspectiva personal busca contar su paso por disciplinas como el parkour, el slackline y el circo, recopilando a su vez testimonios de artistas colegas y maestros que hacen parte de las diversas agrupaciones participantes y que ha modo de co-creación le dieron vida a este filme.

Palabras clave: Circo social, Rizoma, Artivismo, Memoria, Resignificación.

Agradecimientos

Luego de 6 años de habitar las aulas y espacios de la Universidad Pedagógica por fin esta meta de ser licenciado es una realidad, hay tanto por lo que agradecer a cada una de las personas que han hecho parte de este gran proyecto, por supuesto como primero quiero agradecerle a mi madre Clara Torres que con su amor incondicional siempre ha apoyado mis locuras, a mis tías Luisa, Blanca y Miriam Torres quienes han sido un apoyo incondicional en cada momento, a mis maestros Jonathan Hernández, Miguel Wilches, Camilo Garces, Juan Carlos Valcárcel, Yermahin Solorzano, Marco Moreno, Nicolas Ruiz quienes han cultivado el circo en mí, a mi tutor Raúl Cuadros por su gran ayuda, a mis compañeros Leonardo Diaz, Jessica Millán, Andrés Prado, David Salamanca, Sebastián Charry, Jonathan Ortegón, Luana Mesa y Yuly Suarez quienes en estos años han sido esos pilares por los cuales hemos construido esta gran familia, a todos aquellos que pusieron un granito de arena infinitas gracias, esta es ante todo una apuesta por que nuestro arte se convierta en una forma de vivir dignamente en Colombia ¡LARGA VIDA AL CIRCO!

1. Introducción

En general, ninguna de las acepciones lleva a un género artístico o a un conjunto de disciplinas físicas de tipo artístico. Probablemente, la propensión del circo para mezclar los géneros nos conduce a problemas en su definición, o nos impele a conjurar el riesgo del desorden inherente al circo, encerrándolo como teatro en un lugar. Todo un contrasentido por que, en realidad, el circo es, ante todo, emblemático de lo itinerante. Un “objeto” que parece dotado de un poder de escape que desafía cualquier ambición de definición o límite.

No obstante, intentaremos saltar este obstáculo conforme a una regla prevaleciente en el mundo del circo, aunque el empleo del singular puede desviarnos, ya que las artes de la pista se conjugan en plural y se refieren a una multitud de prácticas y representaciones. Tanto el letrero de la carpa más grande del mundo, la compañía itinerante, como aquel del artista que produce su número para algunos paseantes, pueden reivindicar de manera legítima su pertenencia al mundo del circo.

(Bailly, 2009)

Mi nombre es Antonio Díaz más conocido como “Antuan Art” en el mundo artístico y circense, soy un artista Bogotano que a lo largo de 14 años ha estado itinerando por diversos procesos sociales y comunitarios, generando con ello una red de aliados que ha permitido trascender el concepto de arte no netamente hacia lo técnico, sino también a aspectos personales y sociales, de este modo en el encuentro y el compartir con varios colegas investigadores hemos encontrado lo que ha sido denominado como “el circo para la vida” lo cual es una manera de interiorizar y reflexionar sobre cómo la práctica nos brinda

herramientas para ir creciendo de forma sincrónica en diferentes aspectos de nuestra vida.

En esta lucha por la educación en Colombia he logrado formarme de manera popular desde muy temprana edad, pasando por diferentes disciplinas artísticas y deportivas que me han permitido construirme como sujeto, como artista y docente.

Mi vida se encontró permeada desde muy joven por mucha violencia, crecí en un barrio de la ciudad de Bogotá, popularmente conocido por ser un expendio de drogas y pandillas, así como de trabajadoras sexuales que llegan de varios lugares del país; el barrio “Santa Fe”, como cualquier niño de este barrio mis primeros sueños tenían que ver con cosas delictivas como el robo, las drogas y el poder, sueños que estaban condicionados por el contexto que tenía a mi alrededor. Viví experiencias como el desplazamiento de mi vivienda por hombres armados, presenciar asesinatos, pasar por dificultades económicas, aguantar hambre y trabajar en redes de microtráfico entre varias otras cosas.

Sin embargo, en el año 2008 cuando a los 14 años de edad comencé mis prácticas corporales con una disciplina para ese momento emergente, el Parkour ¹, mi vida dio un giro. Aprendí a habitar la ciudad gracias a mis primeros maestros. De esa época guardo con gran amor mis primeras piezas audiovisuales, que sirvieron como canal para comunicar lo que sentíamos en ese momento con mi grupo de amigos, fue ahí cuando mi pasión por las artes visuales en especial por el audiovisual tuvo sus inicios, saltando, cruzando obstáculos, viviendo de cabeza como he definido muchos aspectos de mi vida, que para ese momento nunca pensé que evolucionaría de tal manera que se convertiría en mi motor de vida, transité por estos caminos durante 7 años hasta que una lesión puso fin a mi sueño de ser atleta profesional de parkour.

Sin embargo, mi camino tuvo grandes cambios, el cuerpo entrenado durante todo este tiempo tuvo que parar, no podía ni ponerse en pie, en este momento en donde la frustración de un cuerpo activo se veía opacada por la quietud, fue ahí donde me adentré en el mundo de la creación, sobre todo en lenguajes que tenían que ver con las artes visuales como el dibujo, la pintura y el grafiti. Unos

¹ Deporte urbano, creado en Francia y popularizado en Colombia desde el año 2005.

años más tarde conocí *la cuerda floja* en la Universidad Nacional en Bogotá, lo que para mi camino se convirtió en la búsqueda de un equilibrio, gracias a grandes personas que tuve la oportunidad de conocer, pues posibilitaron encuentros de saberes y aprendizajes significativos para todas nuestras vidas. En ese contexto nace un colectivo llamado Bogotá Slackers, una comunidad dedicada a la difusión del deporte del slackline²; con esta técnica incursioné en el mundo del circo, pues en esa universidad confluyen diversidad de personas, que sumando sus saberes le dieron vida al espacio de la playita, ubicada a un costado de la plaza del Che, y posteriormente el edificio CYT y la facultad de humanidades conocida como “El Freud”.

Así empecé a dar mis primeros pasos en prácticas como los malabares, la cuerda floja, las pulsadas acrobáticas y la puesta en escena, y hasta fuimos creadores del primer festival interuniversitario de circo en el año 2015.

Luego de esto todo se ha venido desarrollando de tal manera que el circo se ha convertido en mi modo de vivir y de pensar, compartiendo, aprendiendo y generando espacios de encuentro que posibiliten escenarios formativos de carácter informal en diferentes barrios de la ciudad. He sido parte de diversos procesos que me han enriquecido de muchas maneras a lo largo de 8 años, procesos como Wayak Circo, Cirkosfera, Trenzarte Circo Teatro, Colectivo Faro del Sur, Respirarte, Circo Sombra, Gravedad Cero, La Escuela Nacional de Circo Para Todos, Circo al Paro, Vértigo Cirko, Rizoma Circo, Opalas, Teatro El Ensueño, entre otros proyectos que me han brindado experiencias importantes, para encaminar esta investigación hacia los procesos de memoria, visibilización y re significación que varios artistas investigadores estamos buscando generar, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales, formativas y sociales de todos los artistas circenses de Colombia.

RIZOMA, un camino hacia la construcción de nuestras propias memorias.

surge a partir de una iniciativa desplegada desde el año 2017 como una forma de generar material artístico audiovisual que cuenta las historias y relatos de

² Deporte que consiste en cruzar una cuerda tensionada o floja, sus inicios en Colombia se remontan al año 2010

artistas, enmarcados en los procesos y acontecimientos circenses de circo social que se han venido desarrollando en la ciudad de Bogotá.

Este proyecto busca ser un aporte al campo de la educación artes circenses y visuales enfocándose en su faceta educativa y política, brindando como resultado un documental que aporte a la comprensión del estado de procesos formativos y sociales circenses que se encuentran en la ciudad, busca evidenciar desde una historia personal como se ha ido construyendo una parte del sector circense, que generando diversas uniones han logrado gestionar varios proyectos educativos de la mano de una gran red.

1.1 Antecedentes.

No se ha escrito tanto sobre el circo social, mucho menos se lo ha hecho en Colombia, en donde no se ha constituido en una disciplina académica. De hecho, la educación artística circense en general no se ha desarrollado formalmente en nuestro país. Es por eso que gran parte de la construcción de los antecedentes ha tenido que ver con identificar aquellos trabajos compilatorios y de memoria sobre estas prácticas artísticas, así como en destacar los trabajos prácticos de los *maestros* del campo del circo social, por lo que también se incluyen algunos antecedentes visuales que narran estas experiencias y, es por ello que nuestro propio trabajo responde en gran medida a esa necesidad de hacer memoria y de ayudar a fundamentar nuestro campo de acción y de formación.

En mi paso por el circo he compartido con grandes maestros, artistas y colegas que me han brindado un sin fin de experiencias en diversos procesos sociales en muchas de las localidades de la ciudad de Bogotá, como resultado de estos más de 8 años de actividad en el gremio he logrado participar en espacios de índole educativo, social, artístico y político, que han ampliado mi perspectiva hacia como hacer que estos campos se comuniquen y dialogan entre sí.

Gracias a mi interacción con estas comunidades es que surge este proyecto y el interés de investigar sobre el circo social, ya que es una manera de aportar material teórico y de memoria a los procesos de nuevos creadores y gestores, así como también es una manera de seguir uniendo esfuerzos con los diversos colegas que se encuentran investigando desde otras vertientes como la

psicología, la pedagogía, las artes escénicas y el trabajo social entre muchas otras.

De este modo este proyecto busca ser un aporte para cambiar el paradigma del artista de circo dedicado al rebusque y plantear una nueva idea en el imaginario colectivo que permita por medio de una narrativa visual contar la historia desde sus protagonistas y el por qué es importante nuestra labor social y política en los territorios.

Para esto empezaré por mencionar algunos referentes y antecedentes que han sido de interés, pues se enfocan en estudios sobre el circo social y son primordiales para comprender cómo otras comunidades en otros lugares del mundo comprenden y viven el circo.

Primeramente pondré sobre la mesa el texto de Antonio Alcántara Alcántara “el formador de circo social” del año 2012, en este texto el autor primeramente define el circo social como una herramienta política de transformación social que es utilizada en los entornos vulnerables para aportar nuevas formas de habitar sus realidades. (Alcántara, 2012).

El autor realizó este escrito siendo parte de una de las primeras escuelas de circo social populares de Europa, ubicada en la ciudad de Barcelona en España y llamada Ateneu9Barris, un proyecto fundado a finales de los años setenta en una antigua fábrica de cemento y que ahora es un centro educativo que ha adoptado *“una propuesta de formación artística de educación en valores encaminada a la transformación de la persona y su entorno más inmediato”*.³

Alcántara menciona algunas de las experiencias artísticas del circo social que se han abierto a lo largo de los años en diferentes ciudades.

- Como primera medida nos habla de esta, su escuela Ateneu 9 barris, con una larga trayectoria y que junto con varias organizaciones europeas hacen parte de Caravan, La Red Europea en formación de circo social.

³ Recuperado de <https://ateneu9b.net/formacio-i-circ-social/presentacio-i-objectiu>

Esta escuela está enfocada en un modelo educativo que fortalece los siguientes aspectos.

- *“El desarrollo de la creación artística*
- *La mejora del dominio psicomotor del propio cuerpo*
- *El desarrollo de la capacidad de interrelación personal*
- *La capacidad de expresar la propia opinión*
- *La utilización del tiempo libre de forma creativa y no consumista*
- *La dinamización comunitaria*
- *La promoción de la cohesión social”*⁴

Por otro lado nos menciona otra escuela pionera y muy importante en la formación de circo social y es la llevada por el Circo del Sol, llamada Cirque du Monde, fundada en 1995 y ubicada en Montreal Canadá. Esta tiene como finalidad generar espacios en donde se *“emplean las artes para contribuir al desarrollo personal y social de los participantes mediante la promoción de la autoestima, la confianza, la adquisición de competencias sociales, el desarrollo del espíritu cívico y la expresión de la creatividad.”*⁵

Esta escuela tiene una amplia trayectoria y también brinda al investigador un mapa de escuelas de circo social⁶, es un proyecto que está muy bien estructurado a nivel organizacional.

Como tercera escuela nos menciona a la Escuela de Circo de Bruselas la cual también forma parte de la Caravan (Federación de escuelas europeas formadoras de circo social), esta escuela lleva 40 años desde un trabajo empírico generando un espacio de aprendizaje en el circo, se enfocan en 6 valores diferentes que son “La creatividad, el aprendizaje, el placer, el compromiso, la realización y el respeto” (Escuela de circo de Bruselas, 2022) como forma de llevar los procesos educativos a sus futuros estudiantes, también destacan el valor que el circo tiene en las personas desde 2 aspectos.

- **Saber hacer a través de aprendizajes fundamentales que desarrollan la motricidad, la coordinación, la estructuración espacial y temporal.**

⁴ Recuperado de: <https://ateneu9b.net/formacio-i-circ-social/presentacio-i-objectiu>

⁵ Recuperado de: <https://www.cirquedusoleil.com/es/citizenship/community>

⁶ Mapa de circos sociales en el mundo: <https://www.cirquedusoleil.com/citizenship/social-circus-map>

- **Habilidades blandas** a través del uso del propio cuerpo como herramienta de expresión y creatividad aprendiendo a descubrirlo, conocerlo y vivirlo.⁷

Adicionalmente el texto toca temas de índole educativo y formativo que permiten definir cuál es el papel del formador de circo social, esto con el fin de contextualizar a los futuros educadores en esta área. Describe diferentes aspectos importantes que deben tener en cuenta a la hora de generar un proceso de circo social, como sus responsabilidades, objetivos metodológicos, retos a los que se deben adaptar, etc.,

Mencionando específicamente estos aspectos podemos llegar a comprender cuál es la falencia que existe en los procesos y proyectos en Colombia y cuáles son los objetivos a seguir para construir nuestras bases como gremio de circo.

De manera que este antecedente se sitúa desde un punto de vista europeo en donde los implicados se posicionan desde hace bastantes años en el ámbito del circo social, adicionalmente nos brinda unos modos de hacer, con referencia a cuáles son los enfoques que debe generar el formador de circo social.

Otro referente que aporta a este proyecto sobre todo de manera metodológica es de Adrián González llamado “La carpa multicolor del circo como herramienta de promoción de la interculturalidad” (González, 2015)

Este se basa en estudiar específicamente los procesos sociales en Chile, y menciona varios ejemplos de escuelas latinoamericanas que han tenido gran incidencia en el contexto del circo social.

1. Argentina: Circo Social del Sur
2. México: Manchicuepa.
3. Chile: El Circo del Mundo
4. Perú: La Tarumba

Su investigación plantea cómo el circo puede trabajar con una de las más grandes problemáticas del mundo actual, la convivencia multicultural y la

⁷ Recuperado de <https://www.ecbru.be/a-propos/>

inclusión social, pasando por un camino reflexivo. Brinda una contextualización del circo social basada en diferentes organizaciones, así como también se cuestiona los efectos del circo social, el autor menciona cuatro aspectos fundamentales que todo formador y proceso de circo social debería plantearse a la hora de generar su práctica educativa:

1. El aspecto individual, basándose específicamente en desarrollar procesos de intervención que promuevan valores y habilidades, se consideran también desde una perspectiva terapéutica, buscando ser un aporte en el ámbito de la salud mental y la superación de problemáticas asociadas a eventos traumáticos.
2. Enfoque grupal: busca trabajar directamente en la creación de una identidad colectiva.
3. Comunitario: Está enfocado en la convocatoria a la comunidad para participar y generar instancias de encuentro y diversidad, en donde los vecinos puedan conocerse y reconocerse en un espacio protegido y en torno a una actividad común.
4. Socio político: Está enfocada en el cambio social expresado en la disputa de la conciencia de los participantes y la comunidad. Esta busca plantear una crítica al modelo económico y político y al reconocimiento de una igualdad de base frente a los efectos de un desarrollo deshumanizante y beneficioso para una minoría. El circo social nace desde y para la inclusión y se constituye como una forma de contracultura, anclada en el colaborativismo y la autogestión. (González, 2015, págs. 79-82)

De igual forma, el estudio concluye proponiendo un estudio que se enfoque en una población multicultural por 3 años, y de esta forma crear una metodología que permita al proceso seguir en el tiempo, creando modos de hacer y de habitar el territorio.

Un tercer estudio que quiero mencionar esta vez a nivel colombiano es el realizado por María Camila Ramírez, María José Grajales, Daniel Alejandro Sánchez para la Universidad Católica de Pereira , llamado **Fenómenos Nómadas, relatos del increíble circo colombiano** del año 2020, el estudio se centra en diversas poblaciones del circo en Colombia, como el circo tradicional,

el circo contemporáneo, el circo social y el circo de calle, en ciudades como Manizales, Ibagué y Medellín, nos cuenta sus relatos por medio de diferentes lenguajes (Ilustración, fotografía, escritura, podcast y audiovisual.), alojando todo esto en un material escrito y una página web en donde está registrada toda la experiencia del proyecto, narrando las historias de los artistas circenses y sus dificultades para practicar el circo en un país donde no es reconocido como una profesión.⁸

Otros de los investigadores que son antecedentes importantes a nivel local, es de la Universidad Distrital, Hendrick Wilches y Carlos Caicedo, con su tesis de grado del año 2019, (Wilches & Caicedo, 2019) llamada “**Espacio social en torno al circo social en la ciudad de Bogotá**”, este estudio es pionero al centrarse netamente en el circo social en Bogotá. El proyecto permite evidenciar cuáles son las principales necesidades y oportunidades del sector del circo, su trabajo fue llevado a cabo con 10 agrupaciones de la ciudad que se dedican a las prácticas del circo social, el estudio concluye resultados de orden cuantitativo que evidencian los modos de hacer y de vivir a nivel socioeconómico, laboral y cultural.

Este trabajo me ha permitido conocer nuevas agrupaciones de circo social que no conocía, así como recordar otras que había visitado y con las que había compartido hace varios años. Es un gran aporte para el conocimiento de la comunidad circense, pues evidencia algunas de las características del circo social y sobre todo cuáles son las necesidades de las organizaciones y artistas.

Por otro lado, se encuentra el estudio sobre la organización Opalas, de la localidad de Rafael Uribe Uribe, que en el año 2020 fue llevado a cabo por Yenny Paola Gómez Quintero y Diana Marcela Medina Quevedo para el pregrado en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional, llamado **Opalas: prácticas comunitarias desde sus perspectivas éticas, estéticas, políticas y formativas**, (Quintero & Medina Quevedo, 2021). Este estudio es uno de los primeros basados en el circo y la agricultura en la licenciatura de la universidad, se centra en una metodología de investigación creación. Es investigación que

⁸ Alojado en (<https://www.fenomenosnomadas.com/>).

aporta nuevos puntos de vista sobre la educación en circo, pues se plantea no solamente el estudio de la dimensión técnica de esta práctica artística, si no que explora otras, como las potencialidades axiológicas y relacionales, y les plantea una nueva forma de asumir y habitar la realidad a sus estudiantes. Opalas fue uno de los primeros lugares en donde tuve la oportunidad de aprender circo hacia el año 2016, es un proceso pionero en Bogotá de donde han salido grandes acróbatas del circo de nivel internacional, adicionalmente su conexión con la agricultura es una forma novedosa de construir procesos de circo, que se cuestionan la soberanía alimentaria y la enseñanza de la siembra a la población infantil y juvenil.

Este antecedente tiene por nombre **Tejiendo comunidad, trenzando memoria: un laboratorio para la creación artística**, del año 2021 llevado a cabo por Camilo Garcés para la Universidad Pedagógica Nacional. (Garces, 2021)

En esta investigación realizada desde un enfoque pluricultural e interdisciplinar, se unieron diferentes agrupaciones de circo del sur de la ciudad, buscando tejer una red de creación y trabajo que les permitiera generar nuevas oportunidades por medio del trabajo autogestionado y colaborativo desde los territorios y sus comunidades.

Un total de nueve artistas hicimos parte de este proceso formativo que estaba enfocado en una metodología de investigación creación, generando un laboratorio de creación con un referente de la agrupación Mapa Teatro, el laboratorio del imaginario social.

Este proyecto se planteó desde los imaginarios que cada uno tiene de su propia realidad, entendiendo así que muchos de nosotros hemos crecido en entornos violentos y hostiles, sus fundamentos se centran en la violencia sistemática ocurrida en nuestro territorio, la educación no formal y las comunidades experimentales, para lo cual los procesos formativos en técnicas escénicas y circenses tendrían como fin explorar nuevas maneras de habitar la escena y la realidad, llevando a ejercicios que permiten observar de otros modos y sentir un mar de emociones que nos llevan al límite como personas.

Rizoma es una gran apuesta por generar espacios formativos, creativos y de circulación tanto presencial como virtual, se encontró lo indispensable de contar con una educación de calidad en el circo, que más allá de su parte técnica también se planteen cuestionamientos de orden político, ético, cultural y emocional que nos generen una conciencia colectiva, brindando unas primeras exploraciones para poder hacer frente a las diversas necesidades con las que cuenta la comunidad del circo en las periferias de la ciudad.

Referentes visuales.

Un referente bastante relevante para mi investigación lo brinda el artista circense Daniel Valderrama, quien desde el año 2010 ha generado diversas piezas creativas que narran por medio del video las historias del circo callejero, en series como “El malabarismo Bogotano y Third World Juggling”⁹. Daniel fue mi primer maestro de malabares en el año 2014 y es para mí uno de los principales exponentes del malabarismo en la ciudad, tanto a nivel pedagógico como artístico, en este material se evidencia a los pioneros de la práctica circense en calle, proponiendo diversos escenarios de la cotidianidad y cómo el circo rompe con lo ya establecido.

También hace parte de este apartado el documental “Atando cabos” del año 2003¹⁰ dirigido y realizado por Alejandro Rojas Cardozo, el cual nos cuenta la historia del primer circo social de Bogotá, del cual son egresados muchos de nuestros maestros, Circo Ciudad, una carpa de circo itinerante que estuvo en diferentes lugares de la ciudad como el Parque Metropolitano Simón Bolívar, el Parque Metropolitano Timiza, el Parque Nacional y el barrio Candelaria La Nueva, esta fue una primera oportunidad para que los jóvenes de Ciudad Bolívar tuvieran un acercamiento con las artes circenses.

Tabula Rasa es un colectivo audiovisual de la ciudad de Bogotá, que en el año 2017 estrenó su documental Equilibrium¹¹, dirigido por la compañera Diana

⁹ Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=96qrvp_OrM&list=PL0A3C48E61E024B38

¹⁰ Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=o_ulNq3xv1I

¹¹ Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=Gy1fWXX8uPQ>

Bernal, el cual tuvo como sede la carpa de circo Juan Bosco Obrero de la localidad de Ciudad Bolívar, una pieza de 27 minutos que narra las historias de los habitantes de este territorio.

Otro referente un poco más reciente a nivel visual lo brinda el Instituto Distrital de las Artes de Bogotá (Idartes), con su estrategia Bogotá Teatral y Circense que, tiene como fin la mejora de programas, y proyectos de política cultural distrital, Lo que me parece importante es el proyecto “Escena Plural Circo”, que cuenta con una plataforma online que tiene diferentes crónicas y registros de procesos formativos sociales en la ciudad, así como también material fotográfico¹². Esta apuesta del idartes es muy importante para visibilizar el circo en los territorios, me parece que es un trabajo que se asocia mucho con lo que pretende esta investigación, en total han sido más de seis crónicas y un total de más 200 beneficiados que ha dejado esta iniciativa a lo largo de sus dos años de trayectoria. Tuve la oportunidad como artista escénico de participar en la edición del año 2021, ejecutada por **La Ventana Circo** con mi agrupación Circo Sombra, y habitar de primera mano los alcances del proyecto.

1.2 Planteamiento del problema y pregunta.

El circo es un fenómeno cultural que se expande por todo el mundo desde hace más de 100 años, llevado en muchas ocasiones por grandes familias que tras varias generaciones han llevado sus espectáculos a muchas ciudades. Colombia no es la excepción y casos como los del Teatro Taller de Colombia, el circo Egred Hermanos, la familia PiloChan entre otros circos tradicionales han hecho parte de esta gran historia. Sin embargo aproximadamente hace 25 años, el circo comenzaría a hacer presencia en los entornos urbanos de nuestra ciudad, creando una comunidad de jóvenes que estarían enmarcados en lo que hoy conocemos como circo contemporáneo o nuevo circo, creando compañías circenses que comenzarían a trabajar desde otras miradas el circo en el país, algunos ejemplos los podemos observar en compañías como Muro de Espuma, La Ventana Circo, La Gata Cirko. Estas agrupaciones son las precursoras de

¹² Alojado en: <https://bogotateatralycircense.gov.co/proyectos/escena-plural-circo>

esos jóvenes que en su momento se reunieron para aprender el circo en las calles de la ciudad.

Por otro lado, la corriente llamada Circo Social surge en Bogotá aproximadamente hacia el año 2000 con la carpa de circo, Circo Ciudad, ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, en el barrio Candelaria la Nueva. Esta oportunidad de llevar el circo a los jóvenes de los territorios asediados por la marginalidad y delincuencia, fue una apuesta por transformar sus realidades por medio del lenguaje artístico. Muchos de ellos egresados de esta carpa son nuestros maestros, quienes nos han compartido estos saberes que en algún momento fueron saberes ocultos, casos como Jonathan Hernández, Jhon García, José Miguel Martínez, Wilson Fernández, Iván Ramírez, Diego Castellanos, Juan Carlos Acosta, Luis Eduardo Guzmán, Sandra Ortiz, Erika García. Constituyeron esa primera generación que se encontraría de frente con la construcción de una nueva comunidad por medio del circo en la ciudad. Ellos han sido nuestros maestros en los diversos espacios que hemos compartido por muchos años, pero son ya varias generaciones que nos hemos ido transmitiendo conocimientos una a la otra, creando espacios como Trenzarte Circo Teatro, A Todo Malabar, Cirkosfera, Opalas, Wayak Circo, entre otros, que actualmente son algunas de las organizaciones sociales que continúan haciendo el trabajo de formación en circo social en Bogotá.

El camino para que el circo sea reconocido como un área separada del teatro ha sido largo, muchos han puesto su granito de arena, ejemplo de ello son todos los anteriormente mencionados, entre tanto, para las nuevas generaciones, sigue planteada la lucha por conseguir garantías para vivir y trabajar dignamente.

El sector cuenta con diversas necesidades que poco a poco hemos venido evidenciando a través de las mesas locales y los consejos distritales y nacionales¹³, como la falta de espacios de entrenamiento, carencia de maestros capacitados, formación profesional, investigaciones y material teórico, falta de implementos, así como también una falta de identidad y definición. No obstante,

¹³ Estos eventos son gestionados y generados por los mismos artistas de circo y las corporaciones y organizaciones que se encuentran en las mesas de trabajo, así como consejeros distritales, líderes comunitarios y organizaciones como Idartes, el Ministerio de Cultura y la Secretaria de Educación.

estamos entrando en una faceta de autorreconocimiento en la que el circo está encontrando nuevos sentidos, precisamente la falta de nuevas concepciones del circo es lo que esta investigación busca resolver.

Esta investigación surge de la necesidad de visibilizar los procesos populares, por medio de sus propios protagonistas, ha sido una oportunidad de co-crear con diversas agrupaciones que por medio de la juntanza han expandido sus formas de creación y me han brindado la oportunidad de ser el narrador de estas experiencias que hemos vivido a lo largo de varios años, esta es una apuesta contra el olvido, una apuesta que nos permite escribir nuestra propia memoria desde nosotros los protagonistas, ya que en Colombia el circo ha sido poco investigado y son contados los trabajos y textos que se centran en él, y los que se encuentran, se centran predominantemente en el circo tradicional o contemporáneo y muy poco en el circo social, que aunque han jugado un papel importante no se plantean las mismas cosas. El circo social en su mayoría está liderado por jóvenes que han sido formados en sus propios territorios, por ellos mismos o por colectivos, de manera cooperativa y que de forma empírica han llevado el conocimiento del circo a la comunidad, sin embargo, cada vez más vemos la importancia de generar un registro de nuestros procesos y de producir conocimiento a partir de ellos.

Pregunta Problema

¿Es posible, a partir de un trabajo de creación artística audiovisual cooperativo, ayudar a reconstruir la memoria y a fundamentar la praxis artística y autoformativa de varios colectivos dedicados al circo social en Bogotá?

1.3 Objetivos generales y específicos.

Objetivo General

Crear un producto audiovisual en forma cooperativa con algunos grupos del circo social en Bogotá, que ayude a recuperar sus memorias y a fundamentar su praxis artística y sus procesos de autoformación.

Objetivos específicos.

1. Recopilar participativamente diversas experiencias y relatos, que aporten de forma significativa a la recuperación de las memorias de los colectivos Circo Sombra, Wayak Circo, Cirkosfera, Gravedad Cero, Rizoma Circo, Circo al Paro que realizan sus prácticas artísticas en la ciudad de Bogotá.
2. Articular estos relatos en un discurso artístico audiovisual que ayude a dar cuenta de su praxis artística y de sus procesos autoformativos.
3. Generar la asociación de las artes visuales con el circo planteando nuevos lenguajes narrativos que le permitan al circo contar sus memorias desde sus propios protagonistas.
4. Producir reflexiones desde la experiencia empírica que permitan esclarecer cuales fueron los principales hallazgos de la investigación en términos creativos y colaborativos.

1.4 Justificación.

Actualmente el circo en Colombia se clasifica en tres categorías: el circo tradicional, el circo contemporáneo o nuevo circo y el circo social, cada una de ellas tiene unas necesidades diferentes, así como también carencias en común que nos permitirán comprender cuál es el camino de nuestro gremio en un futuro. Diversas investigaciones nos han permitido comprender el estado actual del circo, así como también reconocerlo en su estrecha relación con los gestores, artistas y colectivos que se encuentran en la ciudad, vemos en esta la oportunidad para seguir construyendo una memoria del circo, que aporte de manera teórica a todo el campo artístico y que en armonía con las artes visuales logre llegar a nuevas narrativas y reflexiones.

En este caso la investigación se plantea específicamente la corriente del circo social, al ver una oportunidad de indagar acerca de cómo se construyen y se mantienen estas prácticas artísticas signadas por lo urbano, muchas veces por lo marginal, en las que predominan los jóvenes y su articulación en procesos

sociales y políticos colectivos. Por medio de las artes visuales, específicamente el audiovisual, se busca dotar de nuevos significados el concepto del circo social en el imaginario colectivo, acompañado desde una mirada teórica y creativa que permita al espectador comprender los diversos momentos y lugares en donde se ha venido gestando un gran Rizoma circo, con esto aportando desde la investigación-creación audiovisual colaborativa al reconocimiento y a la validación de los procesos de educación artística de los colectivos que se dedican al circo social en Bogotá; generando registros memorísticos reflexivos que nos permitan analizar y comprender nuestros propios procesos, apoyando de manera colectiva la creación de escenarios que fomenten los espacios formativos populares en los territorios de la ciudad.

Siendo esta oportunidad una forma de investigar y aportar conocimiento por medio de los lenguajes artísticos, así como también una manera de construir por medio de la investigación-creación narrativas que le permitan al circo social autoreconocerse y ser reconocido, para generar conocimiento colectivo sobre su praxis artística y autoformativa, que ayude a la formación de las nuevas generaciones y expanda el ámbito de conocimiento de este campo.

2. Marco Teórico e histórico

A continuación, nos centraremos en exponer el contenido de las categorías teóricas que fundamentan este trabajo, algunas emergieron a partir de las búsquedas teóricas y de la construcción del Estado del arte, otras fueron emergiendo con nuestra incursión en el campo: circo social, circo y memoria, arte contextual, activismo, educación artística y cultura visual, rizoma.

De este modo las categorías que se definieron buscan brindar un contexto teórico que da su fundamento al producto final desarrollado a partir de la metodología de la investigación creación.

Circo.

2.1.1 Rasgos o características generales

El circo hace sus primeras apariciones aproximadamente hace 5000 años, en territorios como Indonesia, Japón, China y Egipto según se menciona en el artículo *El circo una mezcla de géneros* (Bailly, 2009), allí se plantea como contenía una clara separación por técnicas, como la contorsión, los malabares, el antipodismo¹⁴ la acrobacia y la fuerza. También se muestra que el circo se encontraba asociado a las festividades colectivas, ya que desde el siglo XIII en Roma empezaron a evidenciar lo que serían los primeros espectáculos callejeros, del mismo modo se encontraban asociados con la liberación de la esclavitud por medio de la hazaña, muestra de ello nos remonta a los coliseos romanos, en donde los gladiadores estaban dispuestos a sacrificar su vida y poner a vibrar al público bajo la promesa de ser liberados.

Estas acciones pueden ser consideradas como las primeras manifestaciones de circo en occidente, comprendiendo que la traducción de circo del latín es circulo, es decir que todo aquello que suceda en un entorno circular tiene este significado desde el principio de los tiempos, en ese momento los juegos del circo eran financiados por los ricos romanos, quienes promovían estos espectáculos en honor a los dioses por allá en el año 509 a.c.

El circo en un imaginario colectivo se encuentra muchas veces en un concepto negativo, pues suele vincularse con el desorden y la mala administración, en ocasiones escuchando analogías de este con la actualidad política y los pésimos desempeños de nuestros representantes, sin embargo, lo cierto es que la práctica artística circense en sí nada tiene que ver con el desorden. Pues, si algo caracteriza al artista circense es que su disciplina mental y corporal le permiten hacer realidad todo aquello a los demás les resulta imposible. De allí que su vida se consagre a encontrar ese camino hacia el autoconocimiento, ese camino hacia la proeza, como lo manifiesta Bailly en este fragmento:

¹⁴ Acto de circo que consiste en jugar malabares con los pies acostado, generalmente con balones o objetos como mesas o sillas.

La connotación de desorden del circo no toma en cuenta la disciplina necesaria para expresar artísticamente la exuberancia de la vida. Las artes de la pista son artes de la desmesura, pero son también artes del equilibrio. El circense evoca el bohemio sin dios ni ley. Sin embargo, este debe someterse a un entrenamiento físico intenso, a reglas y códigos estéticos para que ocurra la forma artística. El arte del circo consiste tal vez en hacernos olvidar la medida exigida, el rigor obligado para expresar de manera convincente la petulancia de la vida. (Bailly, 2009, pág. 69)¹⁵

Por otro lado el circo también es asociado a la crueldad, al maltrato de animales como osos, tigres y leones, que ha sido durante muchos años un referente del circo, incluso en el año 509 el emperador justiniano prohibió la acrobacia y el circo señalándolo como un arte diabólico (Bailly, citando a Mauclair). Sin embargo, hace algunos años el humano ha sido el único animal aceptado, por fortuna en las artes del circo en muchos países, empezando a generar nuevas creaciones y llevando el cuerpo de los artistas a lugares donde nunca habían podido llegar.

El circo también aparece asociado por mucho tiempo a lo freak o grotesco, en donde podemos encontrar personajes como los gigantes, los enanos, los monstruos, las gemelas siamesas, entre otros diversos personajes, así como actos extraños que tienen que ver con que el ejecutante se haga daño o provoque la sensación de dolor en el público.

Pero también tenemos imaginarios más amables sobre el circo, como aquel referido a la creación de una nueva identidad, que, por medio de la máscara o el maquillaje, nos permite por un momento sentir que somos alguien más, y nos acerca a nuevas dimensiones de lo ficcional a partir de la construcción de personajes.

¹⁵ Recuperado de: <http://hdl.handle.net/20.500.12209/5584>.

Es preciso mencionar que el circo como fenómeno cultural diverso y cambiante a través de los tiempos cuenta con diversas definiciones, que atraviesan las diferentes dinámicas de nuestra realidad, brindando un sin fin de significados, muy subjetivos en algunos casos, no obstante, contamos con aproximaciones conceptuales de alcance general.

Juan David Villa y Javier Irenarco en su investigación “la primera caracterización del circo en Colombia” del año 2011, exponen lo siguiente:

Se propone una definición del circo entendido como el espectáculo artístico donde actúan payasos, acróbatas, magos, equilibristas, malabaristas, contorsionistas, trapecistas, antipodistas, cantantes, danzarines, alfombristas, pulsadores, mimos, pendulistas, motociclistas de la muerte, garotas y bailarinas, entre otros artistas circenses, para divertir al público por medio de la exhibición de sus habilidades, humor y destrezas. (Villa & Irenarco, 2011, pág. 12).

Otras de las definiciones son la citadas en el artículo ya mencionado de Brigitte Bailly:

Una versión reciente de la Enciclopedia Universalis (2007) nos ofrece, por su parte, definiciones de circo referidas a un lugar “donde tienen lugar espectáculos antiguos” o donde “se dan espectáculos deportivos o acrobáticos”. Finalmente, inserta una nueva acepción del circo como “compañía que da espectáculos” y lo designa como “lugar de confusión y desorden”. (Bailly, 2009, pág. 64).

(...) Podríamos definir el circo como una diversión popular un poco antigua y generalmente itinerante que, en el centro de un “círculo inmutable”, convoca emociones fuertes que van de la risa al pavor. (Bailly, 2009, pág. 64).

También citado en el artículo de Bailly encontramos esta acepción de circo que a mi manera de ver es una de las más acertadas, es tomada de Barbey d’Aurevilly (citado por Bash, 2002, pp. 162-163) en la que se anota que:

El circo no sólo es un teatro popular, el más popular de los espectáculos. Es también el más aristocrático y el más heroico, el único teatro donde la perfección es la regla. En los otros teatros se puede omitir ¡y Dios sabe cuánto se omite! Pero en el circo, donde el arte tiene la dignidad del peligro, si el actor o la actriz –cuya persona es todo el papel y hasta toda la obra– no están seguros de sí mismos, si hacen un mal movimiento, si se distraen, un instante de olvido, una lasitud, ¡se pueden romper!

El cuerpo, como los espíritus, tiene sus gazapos y la paga de una manera terrible... En el circo, la mediocridad está amenazada con romperse el cuello, ¡qué perspectiva tan deliciosa! (Bailly, 2009, pág. 64).

También enuncia una manera en la que el circo es percibido por el espectador, una forma muy poética de definirlo.

Si, en su concepción clásica, la alta cultura se dirige a nuestra sensibilidad, entendida aquí como una manifestación de un refinamiento del espíritu, el circo se dirige a nuestros sentidos. Apunta a la emoción y la sensación a la vez. Ir al circo es penetrar en un universo sensorial extraño en el que los efluvios dulces del algodón se mezclan con los olores del estiércol del caballo; es también recorrer un mundo diferente donde el tornasol de colores se realza por el brillo de la escarcha o, más discretamente, se subraya por la palidez del aserrín. Es, en fin, penetrar un planeta loco donde la carcajada repentina de un niño viene a desbaratar la música, sin que este elemento de perturbación comprometa la armonía. (Bailly, 2009, pág. 65).

Por medio de estos autores definimos el circo como un espectáculo en donde se encuentran una diversidad de artes que confluyen en un solo escenario, ejecutando diferentes técnicas como los malabares, la acrobacia, la cuerda floja, la contorsión entre muchas otras.

A nivel organizativo se pueden evidenciar diversos agentes entre los cuales se encuentran: Las carpas de circo tradicional, las compañías de circo, los artistas callejeros y las agrupaciones de circo social.

A manera de definir el circo como arte nos encontramos con que es algo se concentra con nuestros sentidos, así envolviendo al espectador en un mundo mágico y surreal, en donde están planteados escenarios muy diversos.

2.1.2 CIRCO SOCIAL

El circo entre sus muchas vertientes tiene una en específico en la cual se enfoca este trabajo. Así como hemos mencionado que existen carpas tradicionales y compañías de circo contemporáneo, la presente investigación tiene como fin abordar el lenguaje del circo social por medio de las prácticas artísticas visuales y generar reflexiones y conclusiones que sigan aportando a la construcción de

ese tejido que por varios años y en compañía de muchas personas hemos creado.

De este modo buscaremos definir el circo social por medio de diferentes artículos y menciones en revistas ya que es un tema que cuenta con muy poca investigación, por eso este trabajo se cuestiona el hecho de que el circo en Colombia y más el circo social no cuente con definiciones claras, y eso ha llevado a que tanto internamente como en el imaginario social aún no se comprendan sus bases ni sus objetivos.

El circo social tiene sus inicios gracias a las nuevas corrientes que se formaron en la crisis del circo tradicional, debido a que la tv y el cine desplazaron a este como una de las principales formas de entretenimiento, pero toda crisis trae consigo una nueva oportunidad para la creación y el cambio. Fue de esta manera que a mitad del siglo XX se inició su renacimiento en lo que se conoció como nuevo circo o circo contemporáneo, este fue creado gracias a la incorporación de diversos lenguajes corporales como el teatro callejero y la danza, así como también fue adaptando nuevos conceptos creativos que buscaban, más allá de la proeza, generar un mensaje y que la creación tuviera un sentido más allá de lo netamente técnico.

Esta evolución trajo consigo un abanico de posibilidades, que nos ha llevado a creer que el circo es una ruptura total con los modos de hacer de la cotidianidad, encontrándonos con un mundo de ensueño, que solo se abrirá ante los ojos que estén dispuestos a aceptar la diferencia. El circo es esa chispa que enciende la llama colectiva a los que de una u otra manera, a lo largo de la vida, se han dedicado a este camino esta evolución nos ha llevado a la construcción y aprendizaje del concepto de circo social, un circo que se cuestiona más allá del espectáculo, de la técnica y de la proeza, una manera de transformación del sujeto y de su entorno próximo, vinculándolo enteramente al trabajo comunitario y la construcción de un tejido social que lleva a niños, jóvenes y adultos a cuestionar su propia realidad por medio de la práctica.

La revista art social en su artículo: “Del circo tradicional al circo social. Una herramienta para la transformación” escrito por Aída Ballester Lledó menciona la siguiente definición:

(...) Para Hernández (2008), el circo social es “el equilibrio de dos disciplinas: las artes escénicas enriquecidas con las ciencias sociales, organizadas en una metodología atractiva e innovadora”. Otros identifican el punto de salida en el aprendizaje mutuo entre educador/a y alumnos, por medio de un proceso de respeto por el saber del otro, de la relación establecida y la disciplina a aprender. (Pérez, 2013).

Además, menciona a la entidad Caravan Circus Network definiendo hacia que tipo de poblaciones están dirigidas las iniciativas de circo social.

La entidad europea Caravan Circus Network destaca que, a menudo, el circo social se dirige a personas con menos oportunidades, con unas necesidades específicas y con una situación sociocultural determinada. **La belleza del circo social no está focalizada en el espectáculo, sino en la transformación de los participantes y de su entorno** (Del Saso, 2014).

y concluye afirmando cuál es su función en dichas colectividades.

A modo de conclusión, se puede afirmar que por circo social se entiende “el proceso de enseñanza y aprendizaje de técnicas circenses que tiene como finalidad el desarrollo de comunidades y la inclusión de personas en situación de riesgo social” (Alcántara, 2014). Una herramienta que transforma, que cambia cuerpo, mente, voluntad, humor y calidad de vida (Pino, 2012).

(Lledo, 2022) ¹⁶

Otra de las definiciones consultadas es de la compañía Circo Ambulante citada en su artículo “*Circo social: utilizando el circo como herramienta*”

Es el traslado de la práctica de este arte desde las carpas multicolor, a espacios comunitarios, para ser utilizada como una herramienta que promueve y potencia el desarrollo de habilidades físicas, artísticas y sociales en niños, niñas, jóvenes, su familia y

¹⁶ Recuperado de: <https://www.artsocial.cat/articulo/del-circo-tradicional-al-circo-social/>

la comunidad. (Circo Ambulante, 2007, proyecto socio-educativo, 2007) (Daza, 2008, pág. 9).

Adicionalmente propone unas características del circo social en otra parte del artículo:

Proyectando ciertas características que permitan dar identidad y validez al circo como herramienta social y que nos diferencien de otras artes, es que hemos encontrado puntos comunes en las diversas experiencias de circo social que nos parece relevante mencionar para sistematizar nuestro trabajo.

Estas características son:

- Su carácter de arte popular
- El riesgo controlado
- Práctica en la comunidad
- Sentido de comunidad e identidad grupal
- El desarrollo de vínculos afectivos
- Respeto por el otro
- Logros percibidos rápidamente
- La sensibilización a través de las muestras
- La autogestión y empoderamiento
- Genera factores protectores y socializantes.

(Daza, 2008, pág. 22).

Esta forma de comprender el circo social es fundamental, su carácter popular que ayuda al fortalecimiento de las comunidades, acompañado de la autogestión y el empoderamiento del sujeto, es toda una apuesta pedagógica y social por la transformación de los territorios y sus poblaciones.

Esto en definitiva nos da un horizonte hacia donde podemos trabajar, comprendiendo cuales son las principales características de este fenómeno y como se puede aportar a su construcción por medio de la alianza y la creación de mesas de trabajo locales, distritales y nacionales.

2.2 CIRCO Y MEMORIA COLECTIVA

Esta categoría se enmarca en la idea de generar un concepto que dé cuenta de cómo el circo social tiene una necesidad importante de contar su historia, por

medio de sus propios protagonistas. Esta necesidad la resumo en la importancia de sistematizar nuestras experiencias, como una estrategia que nos permita crear una memoria sólida sobre nuestros orígenes y los modos de hacer de las organizaciones, así como el objetivo colectivo como sector.

Primero quisiera definir la memoria, y para ello nos apoyaremos en Angelica Salazar, quien en su artículo **Memoria y justicia transicional**, realizado para la comisión de la verdad, aporta un concepto de memoria histórica.

La memoria histórica nos permite conocer y reconocer los hechos traumáticos vividos por una sociedad como la colombiana. La memoria también nos permite conocer un pasado con muchos matices y actores, para así entender y comprender nuestro presente. Esto se refleja en la débil democracia que tenemos: siendo realistas, nuestra democracia se mantiene, pero todavía es de un bajo nivel desde su quehacer. Por eso tenemos un asentamiento en la cultura del olvido, que está promovido por los que quieren que el pasado se conozca vagamente.(Salazar, 2020).¹⁷

De esta forma y basándonos en Salazar comprendemos que la memoria histórica nos permite hacer una reflexión sobre nuestro presente y que el aporte que esta le brinda no solo al circo si no a todas las disciplinas, comunidades y territorios tiene que ver con la capacidad de poder aceptar nuestras propias falencias y corregirlas en el transcurso del tiempo.

Enfocándonos en el concepto de memoria quiero citar 2 investigaciones que nos permiten encontrar un rumbo hacia donde se piensa llevar esta creación.

Como primera medida quiero exponer el trabajo realizado por la compañía de teatro francesa y establecida en Bogotá desde 1986, Mapa Teatro “Prometeo 2do acto” con la dirección de *Heidi Abderhalden* y *Rolf Abderhalden*, que creó toda una reconstrucción del barrio Santa Inés, más conocido como el Cartucho, ubicado en todo el corazón de la ciudad de Bogotá. Su investigación es una clara asociación a la memoria, y como desde la reconstrucción de los testimonios y vivencias de 15 habitantes de calle que vivieron en el lugar se elabora toda una metodología, llamada la metodología del imaginario social. Que parte de un cuestionamiento a la idea de que la historia estaba siendo destruida ante sus

¹⁷ Recuperado de: <https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/blogs/memoria-y-justicia-transicional>

propios ojos y que ya nunca más iba a ser recordada, a no ser por ellos mismos, y como lo menciona en el texto de Rolf Abderhalden “El Artista como testigo” recordando la demolición del barrio, la única forma de hacer memoria era recurriendo a la oralidad:

A lo largo de esta experiencia, demoledora en todos los sentidos del término, íbamos tomando conciencia de que cada demolición de un inmueble iba borrando la perspectiva de una memoria fundamental- fundacional- de la ciudad. Una memoria arquitectónica, y una memoria social y cultural pero también un patrimonio intangible, constituido por la narratividad que no cuenta con la oralidad como fundamento de existencia. (Abderhalden, 2006, pág. 297).

La memoria es fundamental en mi trabajo puesto que el circo en Colombia se encuentra en una etapa de reconocimiento como sector, y así como en el trabajo de Mapa teatro, sus historias pueden llegar a responder sobre “mitos” de hazañas y colectivos que existieron alguna vez en nuestros territorios, y que solo nuestro trabajo podrá re-significar y posicionar sus testimonios y experiencias en el imaginario de la sociedad. Mapa teatro muestra una forma de creación que por medio de sus protagonistas cuentan su propia historia, a través de algo tan efímero como la palabra y como esta inmortaliza los momentos clave, y transforma las ruinas en símbolos que permiten generar reflexiones, creando toda una obra multidisciplinar que pasa por los lenguajes escénicos, visuales e investigativos.

El segundo trabajo que me parece fundamental mencionar para enmarcar el sentido de la relación circo y memoria, es el trabajo de grado realizado por mi colega y compañero Camilo Garces, **Tejiendo comunidad, trenzando memoria : un laboratorio para la creación artística**, (Garces, 2021). Esta fue una forma de creación colectiva en donde varias agrupaciones de circo de la ciudad nos unimos para crear una red de circo social llamada Rizoma Circo, en ella viví de primera mano la creación de unas narrativas propias que nos permitieran contar nuestros caminos, y se enfocó en la escritura y adaptación de nuestra propia historia a una obra de circo-teatro llamada “la Chatarra de Oro”.

La Chatarra de Oro hacía alusión netamente a la necesidad de construir desde nuestras propias ruinas, desde lo que para nosotros era constituido como

desplazamientos, tristezas y dificultades, de lo que significa ser artista y circense en un país como Colombia, tenía como principal eje nuestras vivencias, vivencias de jóvenes de barrios populares permeados por diversas situaciones que nos permitieron de una u otra forma tomar estos caminos y resignificar nuestros territorios por medio de prácticas tanto corporales, como políticas y sociales, esta fue una oportunidad de construir como lo denominó Camilo, **El diario de una memoria colectiva**, de forma que por medio del lenguaje escénico articulado con las artes visuales pudiéramos mostrar nuestros territorios de formas distintas, y como el circo hace presencia en estos lugares, así como también la formación por parte de docentes capacitados que les brindo a este grupo de jóvenes unas nuevas perspectivas para que posteriormente pudieran replicar el modelo de Rizoma en su propia comunidad.

De esta manera siendo participe de la creación por más de un año y medio, logramos conceptualizar toda una forma de pensar que se cuestiona la memoria como eje fundamental, y que por medio de lo que denominamos Rizoma se construyó una narrativa contada por todos los participantes (9 en total).

- Marco Moreno de la agrupación Wayak circo de la localidad de Usme.
- Alejandra Beltrán de la agrupación Wayak circo de la localidad de Usme.
- Jefferson Salamanca de la agrupación Circosmico de la localidad de Ciudad Bolívar.
- Brayan Salamanca de la localidad de Ciudad Bolívar.
- Stiven Torres de la localidad de Ciudad Bolívar.
- Alejandra Cortes de la agrupación Cirquack de la localidad de Bosa.
- Camilo Garces de la Agrupación Cirquack de la localidad de Bosa.
- Antonio Diaz de la agrupación Circo Sombra de la localidad de Bosa y Barrios Unidos.
- Leonardo Diaz de la agrupación Circo Sombra de la localidad de Bosa y Barrios Unidos.

Rizoma fue esa llama colectiva que nos permitió a todos ampliar nuestras fronteras, no solamente espaciales sino también abrir nuestra mente a comprender lo que significa asumir nuestro lugar como sujetos que aportamos a la construcción de nuestra propia realidad, comprendiendo algunos puntos fundamentales en los que se basa nuestra idea de generar memoria colectiva.

1. La primera y una de las más importantes es la horizontalidad, comprendida como la forma en la que se organizan las agrupaciones, esto nos llevó a entender la importancia de todos los sujetos como iguales, y que esta memoria se construye por medio de las narraciones de todos sus participantes, con la única condición de asumir sus responsabilidades y su rol como creador constante.
2. El trabajo en red, este apartado nos llevó a comprender que definitivamente existen cosas que solamente se pueden hacer en colectivo, y la memoria es una de ellas.

De esta manera comprenderemos el concepto de circo y memoria en la investigación, como una manera de acercarnos a los sucesos y recuerdos que han marcado el camino del investigador plasmándolos de forma audiovisual y escrita para construir una narrativa conjunta con las comunidades circenes en Bogotá.

2.3 Artivismo.

Este concepto tiene sus bases en las luchas sociales y la resignificación de situaciones o movimientos populares que por medio del arte buscan crear nuevas maneras de hacer y aprender políticas que apoyen a sectores específicos, esta investigación se plantea desde el cambio del imaginario social acerca de la percepción que se tiene acerca del circo, ya que este no cuenta con gran reconocimiento, y no ha podido acceder a diversos espacios que otras ramas del conocimiento artístico conquistaron hace mucho, como la música, la danza, el teatro o las artes plásticas, que debido a su formación organizacional desde hace siglos cuentan con herramientas de representación política e institucional, que les han permitido crear sus propios entes formativos en asocio con las universidades y diferentes entidades educativas, así como también se han legitimado sus prácticas en la sociedad colombiana.

En este proyecto se plantea la asociación de las artes visuales con el circo planteando unos nuevos lenguajes que permitan llegar a nuevos públicos y cambiar la concepción que perciben sobre el circo.

Citando un artículo de la universidad distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, escrito por Centella Ortega, llamado “El activismo como acción estratégica de nuevas narrativas artístico-políticas”, nos menciona lo siguiente:

El activismo, por tanto, permite la creación de nuevas narrativas capaces de alterar los códigos y signos ya establecidos en el subconsciente de la sociedad, que desarrolla a su vez determinadas tácticas que consolidan otras formas políticas posibles, con un mayor compromiso con la sociedad y no con el arte (Becker, 1996). El principal objetivo es generar el mayor impacto y visibilidad posibles, utilizando para ello las tácticas publicitarias que les ofrece el entorno, así como las redes sociales como medio de difusión de las acciones.

Por lo tanto, el activismo entendido como una forma de generar un activismo por medio del arte, es como se entiende esta categoría, generando conceptos nuevos que nos permitan seguir teorizando e investigando el circo desde unas narrativas no hegemónicas y construidas por sus propios protagonistas.

Este proyecto también se cuestiona la poca formación política que existe no solo en el gremio del circo sino en la cultura colombiana, por lo tanto, es importante un arte que transgrede y trasciende las esferas de poder establecidas.

2.4 Arte contextual

El arte contextual es una corriente artística que surge como una forma de hacer contraparte a la hegemonía establecida en las principales instituciones que tienen en sus manos lo que es y no es arte, hegemonía comprendida en los discursos de museos, galerías y artistas genios que mediados por sus propias reglas consideran que son los únicos capaces de hacer arte.

Por su parte, el arte contextual se basa en brindar al objeto, al concepto o a la obra, no solamente características utilitarias o estéticas, sino que va mucho más a fondo y se cuestiona los contextos políticos y sociales, la experiencia juega un papel fundamental en este tipo de arte, pues es de esta manera que el artista concibe la creación de su obra, por medio de la observación de la realidad que lo rodea.

En este caso el arte contextual nos brinda la oportunidad de cuestionarnos las formas de creación y le brinda a la obra un papel crítico y social, en donde

mediado por el lenguaje colaborativo genera diversas reflexiones acerca del lenguaje circense en Colombia, visto desde una perspectiva experiencial que busca narrar cómo ha sido el paso del autor por los diversos procesos hasta llegar a la actualidad.

Entenderemos arte contextual desde el autor Paul Ardenne en su libro “un arte contextual”, que nos comparte un acercamiento a un conjunto de formas de hacer arte en los siguientes apartados.

Bajo el término de arte "contextual" entenderemos el conjunto de las formas de expresión artística que difieren de la obra de arte en el sentido tradicional: arte de intervención y arte comprometido de carácter activista (happenings en espacio público, "maniobras"), arte que se apodera del espacio urbano o del paisaje (performances de calle, arte paisajístico en situación ...), estéticas llamadas participativas o activas en el campo de la economía, de los medios de comunicación o del espectáculo.

(Ardenne, 2002, pág. 10)

(...) Un arte llamado "contextual" opta, por lo tanto, por establecer una relación directa, sin intermediario, entre la obra y la realidad.

(Ardenne, 2002, pág. 11)

(...) Un arte llamado "contextual" agrupa todas las creaciones que se anclan en las circunstancias y se muestran deseosas de "tejer con" la realidad. (Ardenne, 2002, pág. 15).

Estos acercamientos que nos brinda el autor al arte contextual se entienden como una forma importante de explicar el carácter político y social de la obra, así como también, permite comprender los tipos de arte contextual y cuál es su función en la realidad, adicionalmente en el siguiente apartado nos brinda una explicación de lo que es el arte colaborativo, una de las formas del arte contextual, muy en la línea con las prácticas artísticas estudiados en este trabajo:

El arte ha dejado de constituir unos modelos autoritarios de creación para el otro. Mediante el contacto con el otro, nos informa sobre la necesidad de desarrollar nuestros propios modelos. Ser artista hoy en día es hablarles a los demás y

escucharlos al mismo tiempo. No crear solo sino colectivamente. (Ardenne, 2002, pág. 122).¹⁸

De esta forma este proyecto se ha venido trabajando desde la escucha, desde la creación colectiva, desde el tejido comunitario y la juntanza con los diversos agentes barriales y territoriales que han confiado sus vidas e historias para la creación de una memoria que nos incluya a todos y todas de manera activa, que nos brinde un lugar en el recuerdo, en la construcción de nuevas narrativas que juntos construiremos.

2.5 Educación artística y cultura visual.

La educación artística y la cultura visual juegan un papel importante en la investigación puesto que se busca generar nuevas formas de narrar, de contar las realidades y cómo esto se asocia con el entorno educativo y formativo, en este caso de un conjunto de colectivos dedicados al circo social.

La cultura visual es una oportunidad de estudiar las formas en las que normalmente se comprenden los conceptos y las realidades, así como también deformarlas y brindar otras maneras de comprender esa realidad.

Citando a Fernando Miranda en su texto del año 2010 *Educación y cultura visual: aportaciones y relaciones necesarias*, nos brinda algunas formas de comprender la educación artística y la importancia que esta tiene en el entendimiento de la cultura.

Si coincidimos en que la definición de cultura puede ser asociada a “la instancia en la que cada grupo organiza su identidad” (GARCÍA CANCLINI, 2004:35), pues entonces la educación artística y la particular necesidad de comprensión de la cultura visual debe considerar relevante entender cómo se producen las identidades actuales locales. (Miranda, 2010, pág. 8)

¹⁸ Jan Swidzinski, *Freedom and Limitation - The Anatomy of Post-modernism*, Calgary, Scartissue, 1988, Introducción, p. 5.

En este apartado el autor nos menciona el deber ser de la educación artística y la asocia con las identidades locales, lo cual es una forma de comprender que entre las diversas maneras en que es tomada la educación artística, es fundamental que las personas comprendan que esta es una herramienta que fomenta el entendimiento de las identidades que nos rodean, adicionalmente para esclarecer aún más el concepto de educación artística menciona lo siguiente:

Creemos que para la educación artística, una idea principal es insistir en que la identidad es el desarrollo de una articulación del sujeto con un colectivo social respecto de asumir, y también poder cambiar, una serie de representaciones de significado acerca de cómo se concibe el mundo cotidianamente. (Miranda, 2010, pág. 9).

Así pues, la educación artística se plantea como un campo que pretende fomentar el desarrollo de la identidad del sujeto, brindando herramientas que le permitan comprender el mundo desde diversas miradas, en este caso la investigación comprende la educación artística como esa forma que nos permite acercarnos a las comunidades y brindarles herramientas como el trabajo en equipo, el acondicionamiento corporal, y los secretos de las técnicas que les permiten a los docentes regalarle a cada ser la oportunidad de encontrar su propio camino como sujeto y de este modo transformar su entorno tanto personal como grupal.

Por otro lado es importante mencionar lo que se entiende por cultura visual y cómo este concepto es adoptado por la investigación, para esto enunciaremos lo mencionado por Fernando Hernández (2015) en un artículo llamado “La cultura visual como invitación a la deslocalización de la mirada y reposicionamiento del sujeto”, en donde nos permite comprender el papel que tiene la cultura visual y por qué es importante que este concepto siga construyéndose desde diversas personas y comunidades, en el siguiente apartado Hernández menciona lo que la cultura visual busca captar: Lo que se persigue no es tanto capturar la realidad, la verdad de las imágenes, como

producir y desencadenar nuevos relatos, es decir, “contar una historia que permita a otros contar(se) la suya”. (Hernandez, 2015, pág. 78).

Así pues, también desde la cultura visual, como desde los diversos conceptos que componen esta investigación nos preocupamos por generar nuevos relatos que permitan contar una historia en donde se incluyan nuevos personajes y territorios, los cuales a lo largo del tiempo se han encontrado en un estado silencioso y que por medio del trabajo colaborativo realizado intentaremos aportar a contar sus memorias y entrar en esas nuevas narrativas.

Hernández también nos sitúa en un momento en donde la cultura visual se comprende como cultura visual expandida, una forma de documentar nuestros propios procesos y que, por medio de herramientas como la fotografía o el video, permiten acercar aún más al lector a estos procesos investigativos:

En este marco la cultura visual adquiere un nuevo sentido más allá de la historicidad de las imágenes, su interpretación o producción por parte de los visualizadores. Permite, al documentar el proceso de investigación, desvelar el tránsito que los jóvenes realizan cuando se convierten en investigadores etnográficos de su propio proceso de aprender.

El papel de las imágenes, como apoyo al relato que construyen de su recorrido, les permite explorar modos de relación que de otra manera se mantendrían silenciados. Lo que expande el sentido de la cultura visual más allá de la relación con las representaciones visuales existentes y convierte a los jóvenes en actores y autores de sus propios relatos y representaciones.
(Hernandez, 2015, pág. 78).

Finalmente, como se termina de comprender este concepto y desde lo cual se trabaja en la investigación, es el carácter exploratorio y espontáneo de cada momento en donde tuvo lugar el encuentro, así como también en su forma final que es llevada sin un guion ni parámetros claros, es netamente una forma aleatoria de construir, y que por medio de este trabajo se explica cada una de sus facetas acompañado desde la parte escrita y visual.

Lo que hacemos no es una obra artística de carácter conceptual que necesita un manual de instrucciones para saber de qué va. Es la narración de un proceso que se muestra de tal manera que el Otro pueda tener una experiencia próxima a la de quien estuvo allí. (Hernandez, 2015, pág. 82).

De esta forma la cultura visual y la educación artística son una herramienta que nos permite brindar por un lado una manera de comprender las formas de comunicar, lo que se espera decir y por qué se dice mientras que por el otro, representan una apuesta clara y clave para la construcción de identidad, para ayudar a comprendernos a nosotros mismos, para comprender el entorno que nos rodea, siendo el circo social en este caso el directo implicado, todo con el fin de construir narrativas diversas que nos lleven a nuevas definiciones y acercamientos a este nuevo fenómeno en Colombia.

2.6 RIZOMA

Un rizoma es un tallo subterráneo, es un tipo de vida vegetal que consiste en replicarse de manera horizontal, contrario a la estructura de la Raiz-Arbol, de él se desprenden una gran variedad de especies muy conocidas como por ejemplo el jengibre, la menta o el bambú, son plantas muy resistentes que pese a diversas condiciones climáticas lograr mantenerse vivas precisamente gracias a su estructura de colaboración rizomática.

En el proyecto el Rizoma es una analogía para captar el sentido del trabajo colaborativo y en red, en el cual se ha basado la mayor parte de esta investigación, y es que de no ser por las personas que han compartido sus saberes y experiencias no tendría sentido alguno este trabajo.

Para ser un poco más exactos en la explicación de esta analogía, me he basado en la teoría rizomática de Gilles Deleuze y Félix Guattari dos filósofos que le dieron forma a este pensamiento.

Para ellos el rizoma es una forma de anti-genealogía, es la historia de los nómadas, lo que no tiene un orden establecido a diferencia de la estructura de la Raíz, que está totalmente establecida y su vida y curso nunca estarán a la deriva, “En un rizoma no hay puntos o posiciones, como ocurre en una estructura, un árbol, una raíz. En un rizoma sólo hay líneas.” (Deleuze y Guattari, 1997.)

Los autores brindan unas concepciones del rizoma y sus características en los siguientes apartados.

El rizoma es una antigenealogía, una memoria corta o antimemoria. El rizoma procede por variación, expansión, conquista, captura, inyección. Contrariamente al grafismo, al dibujo o a la fotografía, contrariamente a los calcos, el rizoma está relacionado con un mapa que debe ser producido, construido, siempre desmontable, conectable, alterable, modificable, con múltiples entradas y salidas, con sus líneas de fuga.

(Deleuze & Guattari, 1977, pág. 18).

Haciendo referencia a la antimemoria es importante mencionar que este proyecto está basado en la memoria de un grupo de personas y costumbres que por medio del rizoma ha venido juntándose para crear esas pequeñas memorias que surgen desde lo más profundo de nuestras comunidades, buscando que las historias allí mencionadas sean un material que permita dotar de nuevos significados el circo en Colombia.

Por otro lado, también quiero mencionar lo dicho por los autores que sería la estructura de raíz y rizoma y cómo se relacionan entre ellas.

Lo fundamental es que el árbol-raíz y el rizoma-canal no se oponen como dos modelos: uno actúa como modelo y como calco transcendente, incluso si engendra sus propias fugas; el otro actúa como proceso inmanente que destruye el modelo y esboza un mapa, incluso si constituye sus propias jerarquías, incluso si suscita un canal despótico. No se trata, pues, de tal o tal lugar de la tierra, ni de un determinado momento de la historia, y mucho menos de tal o tal categoría del espíritu, sino del modelo que no cesa de constituirse y de desaparecer, y del proceso que no cesa de extenderse, interrumpirse y comenzar de nuevo.

(Deleuze & Guattari, 1977, pág. 17)

De este modo cabe la claridad de lo que significa el concepto de rizoma para todo lo que venimos trabajando de la mano de los diferentes artistas, colectivos y agrupaciones con los que hemos tenido la oportunidad de compartir y crear. Una forma de hacerle frente a las jerarquías establecidas, de una u otra forma es una contra cultura del circo, en donde buscamos visibilizar otros proyectos y

procesos que tienen enfoques destinados a los de grandes espectáculos a los que estamos acostumbrados, lugares en donde se forman niños, jóvenes y adultos, en capacidades artísticas y críticas que, guiados por los compañeros docentes comunitarios en los diversos territorios, buscan aportar diferentes sentidos a la vida que tan plana y gris se nos ha planteado.

Tenemos una razón de este trabajo que es fundamental y que también mencionada por Deleuze y Guattari, afirma la naturaleza del rizoma y cuál es la labor que debemos seguir buscando.

Un rizoma no cesaría de conectar eslabones semióticos, organizaciones de poder, circunstancias relacionadas con las artes, las ciencias, las luchas sociales. Un eslabón semiótico es como un tubérculo que aglutina actos muy diversos, lingüísticos, pero también perceptivos, mímicos, gestuales, cogitativos: no hay lengua en sí, ni universalidad del lenguaje, tan sólo hay un cúmulo de dialectos, de patois, de argots, de lenguas especiales. (Deleuze & Guattari, 1977, pág. 5)

De este modo es como el concepto de rizoma se integra a la investigación, las redes colaborativas y la no centralización del poder son sus principales aportes, así como también la horizontalidad con nuestros pares, artistas, docentes y comunidad, todo con la condición de asumir nuestro lugar y rol en nuestro entorno.

3. Metodología

La metodología utilizada por este proyecto es la investigación creación, un método que busca por medio de la experiencia generar una creación visual, han sido muchos los años y los lugares que nos hemos encontrado en el camino para concluir este trabajo, a la hora de escribir este documento han pasado más de 5 años desde aquel 2017 en donde surgieron las primeras ideas que nos llevarían a querer tomar el camino de la investigación del circo en Colombia, fue en las universidades públicas de la ciudad de Bogotá, en sus procesos populares, más exactamente en 3 de ellas, las cuales han sido mi principal escuela, la universidad Distrital con su proyecto trenzarte y su semillero de circo de su facultad ASAB, la universidad Nacional y por supuesto mi alma mater la

universidad Pedagógica, de la mano de amados compañeros que creemos firmemente en que las narrativas establecidas hegemónicamente sobre nuestro quehacer necesitan ser desestabilizadas, una forma en la cual las miradas que giran en torno al circo se relacionen con diversas personas, discursos, espacios y procesos que nos brinden un poco de lo que ha sido nuestra historia, de cómo ha venido creciendo este movimiento artístico que pide a gritos legitimar sus prácticas en el país.

De esta forma la estructura metodológica que llevé a cabo para la recolección de información así como también la forma por la cual he llegado a la creación está basada primeramente en un método empírico que se ha venido construyendo de forma colectiva a medida que mi transitar en los diversos espacios ha tenido una relevancia cada vez más recurrente en los proyectos y sucesos que el circo en Bogotá abarca, en un principio no tenía muy claro que quería hacer de este proyecto, por supuesto como a todos en algún momento de su vida les ha sucedido, estuve en momentos de profunda crisis al no comprender hacia dónde debía ir teórica y metodológicamente, comprendiendo que este modelo de creación es una novedad en la universidad y no existen muchas instrucciones sobre cómo llevarlo a cabo, sin embargo la vida y sus azares me seguían poniendo en lugares que se relacionaban una y otra vez con todo lo que hemos venido desarrollando, fenómenos políticos y sociales, escenarios formativos en el circo y el estar permeado y atravesado de muchas maneras por los lenguajes del cuerpo así como también mi estrecha relación con las prácticas del circo callejero siempre me cuestionaron un sin fin de cosas que de una u otra razón se resumieron con los años en la capacidad de poder recolectar nuestros recuerdos, de narrar desde nuestros propios procesos las emociones, percepciones y sensaciones, así como también la diversidad de pensamientos que nos acompañan en un mundo tan hostil y a la vez tan fantástico como lo es el circo.

Este trabajo ha venido mutando y transformándose se puede decir que a diario, pasaron varios años en donde prácticamente tuve que volver a escribir y replantear todo una y otra vez, ha sido una prueba a mi determinación y carácter que por más dificultades no ha dejado de creer ni un solo segundo en esta gran

idea, es un proyecto en donde lo espontáneo y lo incierto se ha venido plasmando como forma de creación, y yo como su interlocutor he tomado el papel de seguirlo con la entrega más grande, he percibido que el habitar esta investigación es una analogía a caminar en la cuerda floja o a estar parado de manos, es como suspenderse en un corto periodo y pensar que nada más importa sino el aquí y el ahora, ha sido un aprendizaje que me ha permitido alojarme en el lenguaje del equilibrio, una forma para encontrarnos en lugares poco comunes para una gran mayoría que desconoce nuestro lenguaje y acercarlo de una forma que transgreda.

Por supuesto que en un principio, a priori, el vivir de cabeza es tomado a la ligera, pues no es usual que un concepto como estos se tome como una forma de concebir el mundo, sin embargo muchas de las historias y vivencias que la vida me ha permitido compartir, tienen por protagonistas a las personas más increíbles que de una u otra forma se han cruzado en mi camino para enseñarme que nunca es tarde para seguir soñando y construir un mundo de cabeza que se cuestione nuevas formas de vivir y crear.

Adicionalmente en el año 2020 conectamos y creamos una nueva concepción que es muy importante para el desarrollo metodológico, el concepto de Rizoma, como se encuentra establecido en el marco teórico, nos permitió ampliar nuestras miradas y percepciones desde los campos organizativos, sobre todo desde un punto fundamental que a mi manera de verlo es uno de los más grandes hallazgos que en este camino se ha concebido, la **horizontalidad**, la importancia de percibir a mis compañeros como iguales, y que las estructuras de poder no se encuentren establecidas desde el modelo hegemónico, el modelo vertical.

Debo mencionar que no todas las personas comprenden este concepto de la misma manera y que por lo tanto, este se va transformando a medida que va pasando el tiempo, pues en nuestra cultura existen diversas problemáticas que nos acechan, entre ellas una que se evidencia de manera recurrente en los diversos espacios, es la falta de compromiso, para que exista horizontalidad se debe comprender que todas las partes que están en el juego, deben asumir su lugar y un rol en la construcción colectiva, sin embargo en nuestros territorios estamos acostumbrados a que otros representen, el fenómeno conocido como

caudillismo que no solo se evidencia a nivel político (senadores, representantes a la cámara, presidentes de juntas de acción comunal, presidente de la república etc.) si no que en lo cotidiano estamos acostumbrados a delegar las responsabilidades más mínimas, definitivamente es importante evidenciar que es necesaria una formación política que nos permita comprender el estado de nuestros territorios y cómo podemos hacer parte de las acciones que transformen y generen encuentros con las comunidades.

El rizoma busca conectar eslabones, culturas, saberes, pensamientos, discursos y personas que aparentemente no tendrían ninguna relación, pero que por medio del lenguaje creativo se incorporan a esa gran masa, y como lo decía mi hermano e investigador Camilo Garces “el circo es el lugar en donde todo tiene un lugar”, así mismo este todo se convierte en un sin fin de posibilidades que a medida que pasa el tiempo se va expandiendo cada vez más, comprendiendo que cualquier cosa en la vida puede ser circo y que este lenguaje se centra en la ruptura de lo cotidiano. Somos esas malas hierbas, somos aquellos que han sido estigmatizados por sus decisiones de vida y sus formas de concebir una realidad que implantada nos ha hecho dejar de creer que existen infinidad de mundos posibles, somos los defensores de nuestros territorios que terminamos desterrados cuando lo único que intentamos es amar nuestra tierra y a su gente. Así pues, la presente investigación nos permitió comprender el gran poder de la juntanza¹⁹, de la movilización, de la autogestión, del trabajo que aun sin estar mediado por los lenguajes del dinero, genera grandes aportes al campo de la cultura y el arte local, y que más allá de crear grandes espectáculos se ha enfocado en brindar una forma de pensar el mundo en colectivo, de pensar que juntos somos más fuertes y de comprender que *soy por que somos*.²⁰

Dicho lo anterior, que comprendido desde mi propia subjetividad se ha convertido en mi metodología, y mis formas de hacer explicaré primero la concepción bajo la cual la investigación está fundamentada a nivel teórico, y luego los diversos procesos que he realizado.

¹⁹ Hace referencia a la construcción colectiva, la mayoría de veces apoyando luchas sociales.

²⁰ Popularmente conocido como Ubuntu, una filosofía que busca que todos los seres se reconozcan en el otro, y de este modo poder entrar en sintonía, en donde comprendamos que la única forma de que yo soy es gracias a mis interacciones y creaciones con los otros.

Lo primero será definir la investigación creación y cuáles son sus principales características:

La investigación creación es un método el cual lleva pocos años desde su implementación y se basa en un modelo investigativo que se centra en el campo de las artes, brinda al investigador nuevas formas de concebir el campo y se cuestiona la creación como forma de construir conocimiento, generando una forma de implementar los conocimientos artísticos que articulados por los lenguajes teóricos permitan que la creación se convierta en ese camino que nos guía.

En el texto guía de investigación+creación de la universidad de Nariño en pasto Colombia de Carlos Córdoba Cely, se hace un acercamiento a lo que se comprende por investigación creación y cuál es su importancia en el campo de las artes, el autor menciona un principio llamado el principio de co-ocurrencia:

El primer principio sobre el cual se estructura el enfoque de Investigación+Creación en este documento, es que los resultados de investigación en las disciplinas creativas son de carácter co-ocurrente . Esto quiere decir, que debido al sentido mixto y complejo de los problemas indeterminados asumidos desde un contexto real , es posible obtener Productos Teóricos y Productos Empíricos correlacionados como resultados de investigación. Un producto teórico puede ser un documento escrito, o estructurado en formatos alternativos como el videoblog o el podcast, que permita justificar una hipótesis de investigación surgida del análisis de un problema determinado, mientras que un artefacto empírico puede comprender productos, instalaciones, visualizaciones o servicios, orientados a determinar el valor de la hipótesis propuesta. (Cely, 2021, pág. 5).

También menciona cuales serían sus productos fundamentales.

(...) identificar sus productos fundamentales: i) un cuerpo teórico que justifique una hipótesis de investigación y ii) una experiencia creativa con los resultados obtenidos en el territorio, donde se pueda evidenciar con claridad la potencia y

novedad del señalamiento creativo para generar valor de conocimiento. (Cely, 2021, pág. 5).

Otro de los autores que aterriza la concepción metodológica es Juan Gabriel Osuna Barriga en un artículo llamado Un viaje a ninguna parte: la investigación-creación como vehículo de validación institucional de la producción artística, en donde define los diferentes procesos que concurren en la relación entre creación e investigación.

Describen el proceso creativo como un ciclo que se compone de dos fases. En la primera, de carácter generativo, una serie de procesos cognitivos como recuperación de información de la memoria, reducción categorial, transferencia analógica, entre otros, dan lugar a la aparición de formas de objetos, modelos mentales, patrones, etcétera, llamados estructuras preinventivas. En la segunda fase, de carácter exploratorio, las propiedades de las estructuras obtenidas en la fase generativa, como novedad, ambigüedad, emergencia, incongruencia, etcétera, son exploradas mediante procesos cognitivos como búsqueda de atributos, interpretación conceptual, inferencia funcional y búsqueda de limitaciones entre otros. (Barriga, 2012, pág. 7)

Así mismo complementaremos con un fragmento del texto de Sandra Liliana Daza Cuartas, Investigación-creación un acercamiento a la investigación en las artes del año 2009.

La propuesta que se hace aquí un tanto atrevida será por la posibilidad que presenta la creación en el arte como forma de investigación y generación de conocimiento del propio accionar humano, desde una nueva forma de investigar en donde el sujeto sea objeto de estudio y sujeto investigador a la vez, es decir, arte y parte del problema a investigar. (Cuartas, 2009, pág. 91)

El texto de la Universidad Distrital “Diálogos sobre investigación-creación Perspectivas, experiencias y procesos en la Maestría en Estudios Artísticos Facultad de Artes ASAB del año 2016, nos brinda otras posibles respuestas a lo que este trabajo se plante a nivel metodológico bajo los siguientes apartados:

La investigación-creación es una posibilidad, entre otras, de inmersión en la realidad, pero desde el campo del arte y la cultura, con su propio estatuto de

legitimación, ni superior ni excluyente a otros. Así mismo, otros campos de las ciencias sociales y humanas también son capaces de contribuir activamente al conocimiento del arte y de la cultura, inter y transdisciplinariamente. (Morales, 2016, pág. 7)

Un proceso de investigación-creación colectiva y hace social lo personal, da a quien crea una mejor comprensión y una mayor apropiación de su espacio, al tiempo que permite que el sujeto se reconozca como un ser activo y modificador de su entorno social y cultural. (García, 2016, pág. 11)

De esta manera la metodología se ha llevado por el campo de la exploración, hemos venido creando al mismo tiempo que estamos en la investigación, visitando diversos procesos y territorios que se han juntado a lo largo de estos años, y como lo mencionamos anteriormente, generando un proceso de creación co-ocurrente en donde la creación se lleva por dos caminos, esta parte teórica y la parte artística cuyo resultado es un material audiovisual que plasme las experiencias de estos años.

También es muy importante mencionar que nuestro proceso preinventivo se ha venido nutriendo de todas las experiencias que hemos podido acompañar desde nuestro trabajo audiovisual, y que serán abordadas más adelante, recolectando esas memorias y momentos importantes que ante los ojos del observador e investigador tienen relevancia en la historia que queremos plasmar.

Adicionalmente es preciso comprender que este trabajo es una mirada muy personal desde el investigador, que ha sido tanto parte de la investigación como creador en el proceso de co-creación con todos los implicados, es una oportunidad para poder contar mi historia como artista circense y como este camino me ha llevado a conocer una diversidad de comunidades que teniendo el circo como lenguaje se construyen a nivel cultural y social.

Proceso metodológico.

1. La primera medida que se adoptó fue la de delimitar las poblaciones y momentos que harán parte de este análisis, siendo las siguientes escogidas por todo el trabajo comunitario y en red que hemos venido tejiendo en los últimos años:
 - Cirkosfera de la localidad de Bosa.
 - El proyecto Red Rizoma Circo.
 - Circo al Paro (Paro nacional del año 2021)
 - Gravedad Cero.
 - Circo Sombra.
 - Wayak Circo.Estos proyectos fueron escogidos debido a mi gran cercanía con ellos, ya que llevo construyendo en colectivo esta gran red de circo por varios años.
2. Seguido de la delimitación de procesos, nos enfocamos en la recolección de información por medio de visitas y trabajo con los diferentes proyectos que las organizaciones tienen.

Allí se fueron creando diversas preguntas que tenían como fin registrar los pensamientos y emociones de todos aquellos que hacían parte y querían plasmar su palabra en el lente.

¿Qué es el circo social?

¿Qué es el circo para su vida?

¿Qué aprendizajes le ha brindado su presencia en el proceso?

¿Qué emociones le generó ver al circo en un escenario tan grande a nivel político y social?

¿En qué consiste su proyecto formativo?

Estas fueron algunas de las preguntas que llevaban como fin generar diálogos entre diversas comunidades y autoridades del circo, que pertenecen a la diversidad de movimientos circenses de Bogotá, esta es la base de la narración colectiva, en donde las diversas voces que han aportado al proyecto dialogan entre sí construyendo un discurso entre todas ellas, esta fue una experiencia con carácter etnográfica, que incluyó entrevistas semiestructuradas, otras estructuradas y también procesos de observación participante. La otra parte por supuesto muy importante, es la parte teórica- escrita, la cual decidimos llevarla como una apuesta autobiográfica que explique el cómo se ha llevado a cabo el trabajo y

cuáles fueron esas conexiones que se dieron para esta creación, adicionalmente utilizando la escritura como una herramienta para conceptualizar y organizar las ideas para la creación.

El proceso de creación se ha desarrollado a medida que el trabajo en red nos iba juntando de forma aleatoria, es una manera espontánea de crear, ya que las situaciones simplemente se iban prestando para que mi lente pudiera estar presente, es un trabajo de varios años que se plasma en esta pieza de 49 minutos.²¹

3. Postproducción y creación narrativa audiovisual.

- Selección del material, enfocado en la construcción de la narrativa de los proyectos adscritos al documental, así como también escritura de los diálogos hechos por el investigador.

- Edición del documental en la cual se tuvieron en cuenta parte de las entrevistas y momentos importantes que fueron seleccionados previamente, se buscó dar una línea narrativa que relacionara los diversos procesos del circo, con la vida del investigador, pasando por escenarios políticos y formativos, dando principal importancia a los testimonios de los artistas circenses que hicieron parte de la investigación.

También el documental busca tener una calidad audiovisual profesional, evidenciando la solides del proyecto, que busca por un lado generar un material pedagógico que le permita al espectador informarse sobre el circo social y algunos proyectos que hacen presencia en la ciudad de Bogotá y por el otro busca ser una forma de narrar el circo por medio de memorias propias plasmadas en forma de narración oral, acompañado de imágenes alusivas al lenguaje circense y las diversas experiencias que se han registrado a lo largo de 5 años.

Su finalidad a nivel de edición es contextualizar al publico de forma que logren comprender aspectos de definición, políticos y formativos del circo social en la ciudad.

- El intro del documental estuvo realizado de manera colaborativa, en esta ocasión con la artista visual Jessica Millán que combinando las imágenes obtenidas por el proyecto más su portafolio personal dan vida a la pieza

²¹ <https://www.youtube.com/watch?v=0PUIfcnD9gg>

Rizoma apoyados en la producción por la artista Diana Bernal, el video en formato stop motión cuenta con una duración de 1 minuto, es una búsqueda por el lenguaje experimental llevado hacia las técnicas circenses, mezclando la fotografía de paisaje con algunos personajes del documental, en donde se cruzan diversos objetos y escenarios a su paso.

4. Sustentación

RIZOMA, UNA RED COLECTIVA.

Quisiera comenzar este trabajo explicando que cada uno de los siguientes capítulos son una parte fundamental en mi vida, este trabajo se va creando de la mano de un gran número de colegas, hermanos y hermanas del mundo que me han brindado sus saberes y que por medio del compartir hemos logrado construir sea poco o mucho con la comunidad, siendo parte de ella por más de 10 años en diversas corrientes corporales y artísticas, este texto busca ser una narración acerca de mi proceso, una indagación sobre cómo surge mi proyecto creativo, cuál es el origen de mis dudas investigativas y cómo ha evolucionado hasta convertirse en este gran cúmulo de vivencias y experiencias que no me queda más que plasmarlo en estas páginas, estoy profundamente agradecido con cada ser que me ha permitido compartir, que me ha enseñado en cada encuentro lo importante de la construcción colectiva, que me ha permitido seguir soñando, porque solo gracias a ellos es que construir lo que parecía imposible se hace cada vez más posible, lo que para mí y mi vida denomino circo para la vida.

Capítulo 1- El secreto detrás del recuerdo.

Como lo mencioné al inicio, desde muy joven mi afición por el deporte y las artes de movimiento me han llevado a un camino de exploración corporal que he llevado a lo largo de 14 años, siendo formado por los procesos comunitarios y por los diferentes artistas y docentes que en estos lugares se encontraban, luego de transitar por algunos de los procesos, sobre todo en universidades públicas de la ciudad de Bogotá, como trezarte circo-teatro de la Universidad Distrital o el Proyecto Fungí, que posteriormente tomaría el nombre de Bogotá Slackers, así como su proyecto hermano el Colectivo Saltimbanqui en la Universidad Nacional, fueron mis primeras escuelas en el mundo del circo social por allá en el año 2014. Allí mi primer maestro el cual también es uno de mis referentes visuales más importantes, el malabarista Daniel Valderrama, acababa de llegar de su formación en una escuela de circo en Canadá y decidió abrir un proceso formativo enfocado hacia la creación, en este sitio tuve la oportunidad de conocer este mundo en el que posteriormente hicimos parte del comité organizador del primer festival interuniversitario de circo llevado a cabo en el año 2015 en la Universidad Nacional, contando con la participación de diferentes universidades entre las que se destacaron la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Javeriana, la UNIMINUTO y la Universidad Nacional. En aquel momento comprendí lo efímero del tiempo y lo importante de registrar y sistematizar las experiencias por medio de nuestras investigaciones, para que de este modo los procesos no mueran en el olvido, como fue el caso de este festival y del proceso que llevamos a cargo bajo la orientación de Daniel, el cual solo quedara en nuestra memoria.

Con los años conocí posteriormente otro proceso que para mi vida fue muy importante, este fue el semillero de circo de la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital bajo la dirección de 2 estudiantes, Laura Morales y Nicolás Ruiz, dos artistas escénicos y circenses que a lo largo de dos años compartieron conmigo junto con un grupo, esas primeras bases técnicas de este lenguaje y también en donde comprendí que el circo tenía un componente investigativo y que éramos nosotros los jóvenes quienes estábamos en la tarea de empezar a dignificar nuestro quehacer por medio de nuestras experiencias y saberes empíricos, y como estos generaban una juntanza de saberes desde diferentes ramas del conocimiento.

Por mi parte, mi aporte ha estado marcado desde las artes visuales, ya que desde muy joven mi principal afición ha sido el videoclip y la fotografía, mis dudas surgieron luego de varios años de práctica, al tener la convicción y la determinación de asumir mi vida como artista circense en un país como Colombia, en una sociedad que poco acepta la diferencia y que por el contrario homogeniza toda noción de diversidad y libertad, en mi caso fue una decisión difícil de asumir pues tuve que dejar atrás a muchas personas que no creyeron que vivir del circo y para el circo era un estilo de vida permitido en esta sociedad.

Posteriormente para el año 2017 empiezo a generar estos cuestionamientos a varios compañeros y colegas en el circo, preguntándoles cómo ha sido la decisión de dedicarse al circo en Colombia; para mi pesar muchos de ellos me manifestaron que por esta decisión se habían sentido desplazados y vulnerados en diversos contextos tanto familiares como laborales y personales, pero que sin embargo no era una excusa para no seguir su propio camino, en ese momento comprendí que el circo forma personas con una gran determinación y que en muchos casos se encarga de empoderar al sujeto, el cual solo necesita de su cuerpo y algún que otro juguete para buscar su propia verdad, convertirnos en ciudadanos del mundo, en donde las fronteras se pierdan por la infinita variedad de sentires y experiencias que nos abre la hermandad con el circo.

De esta manera surge mi proyecto audiovisual en este mismo año, como una apuesta por rescatar y resignificar los procesos y las historias de los artistas y docentes populares de la ciudad, trabajando en diversos escenarios en donde he podido compartir, aprender y sobre todo generar un material de archivo de más de 30 videoclips que son un gran antecedente para la investigación actual, y que me permiten dar este salto que para mi vida significa graduarme de la universidad. Esta es una apuesta no solo por dotar de nuevos significados al circo, sino también convencerme de mi propio camino, convencerme de que la determinación que me ha brindado el compartir de tantos años con diversas culturas y comunidades circenses, se convierte en el trasfondo que como investigador y docente buscaré transmitir en los años próximos con mis procesos formativos, enseñar el circo para la vida, como una herramienta que le permite

al sujeto encontrarse a sí mismo y elegir su propio destino por medio de la conexión individual y colectiva.

Después de comprender el porqué de esta investigación a nivel personal, empecé a investigar una serie de sucesos que me hicieron comprender que el circo se encuentra en una fase de reconocimiento en Colombia, siendo principalmente reconocido por habitar netamente los diálogos del rebusque, y se convierte en toda una forma de construir conocimiento y tejido social, siendo así que es importante mencionar que existen demasiadas falencias de orden teórico, formativo y político, carencias que hacen aún más difícil el quehacer circense en el país. En los últimos años organizaciones como: La ventana Circo, La gata Cirko, Gravedad Cero, Vértigo Cirko, Muro de espuma, la carpa Juan Bosco Obrero, El teatro el ensueño, Cirkosfera, Trenzarte, Opalas, las diferentes mesas locales de la ciudad y los artistas en general, hemos comprendido la necesidad de empezar a complementar nuestras prácticas artísticas y pedagógicas con diferentes herramientas que nos permitan ser los creadores y escritores de nuestras propias historias, ya que en muchas ocasiones los estudios realizados a las comunidades circenses son realizados por investigadores que no cuentan con la experticia suficiente en el tema en cuestión.

De esta manera han surgido diferentes movimientos y figuras de representación, que se han jugado a lo largo de varios años un lugar en los escenarios políticos en donde se toman las decisiones a la hora de destinar recursos y generar planes de estudio y formación profesional, el camino ha sido bastante difícil, pero a medida que pasa el tiempo nos hemos encontrado con que somos cada vez más las personas que nos encontramos en la tarea de dignificar el circo en el país.

Por mi parte como artista investigador me concierne la figura del recuerdo, de la memoria, de brindar un espacio por medio de la cámara a esos niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres de diversas identidades, compañeros y compañeras de lucha, maestros y maestras quienes han dejado en nosotros la semilla de estas letras y que han vibrado con la magia del circo y construido sus cimientos en Colombia, y han sido parte de esa historia que solo unos pocos nos dedicamos a contar. Somos los cuentacuentos, en un país donde ya hasta eso

se ha convertido en un acto revolucionario, abrimos la puerta a imaginar, a construir y a crear en colectivo.

Tras bambalinas nos encontramos los colegas que durante los últimos años hemos luchado por un circo con garantías para todas y todos, un telón nos cubre antes de salir al público, un teatrino hecho de tubos de pvc que en cualquier lugar del mundo será nuestro refugio, o incluso la máscara más pequeña del mundo, la nariz, nos acompañará en este camino, cada uno con la convicción de llevarle al público lo mejor que por meses y muchas veces años ha cultivado con tanto amor, conocemos nuestras más profundas dudas y miedos, todos nos hemos visto caer en repetidas ocasiones, y puesto de pie con más amor por la escena, hemos estado al borde de la muerte en un sinfín de momentos, ¿pero no es eso acaso el circo? Ese deleite por el peligro, por la delgada línea entre la vida y la muerte, lo que aparente parece imposible le pone ese picante que amamos todos sus practicantes, toda una oda a la dificultad.

Se preguntaran porque es importante recordar, por qué es importante que las nuevas generaciones escuchen las historias de quienes hemos venido construyendo los cimientos por tantos años, de cómo se han creado y ganado espacios en las diversas instancias, he llegado a la conclusión de que su importancia estriba en conocer cuáles han sido los esfuerzos para que el sector del circo en Colombia sea reconocido como un arte en sí mismo diferente del teatro, adicionalmente el apoyo en la sistematización de nuestros procesos se convierte en un referente de cómo funciona el circo en el país, puesto que la información se encuentra un poco confusa y no existe una gran cantidad que se encuentre debidamente estructurada, es nuestra tarea, que por medio de nuestro trabajo la investigación en y sobre el circo tenga un avance significativo, y es ahí donde el poder del recuerdo juega su principal función: la lucha contra el olvido.

Capítulo 2.

Aprender a volar, cuestión de percepción, la Universidad Nacional y Bogotá slackers como una experiencia reveladora.

Para muchos volar es una tarea imposible, tanto así que por sus mentes jamás pasaría esa idea por un instante, por supuesto yo fui alguno de esos hace algunos años, mi vida era percibida en piloto automático, por mucho tiempo no me cuestioné muchas cosas, y por el contrario vivía en una rutina que me mantenía vendado ante las diversas realidades con las que coexistimos. Por costumbre tendemos a dar la vida por sentado como si no fuera casi un milagro que cada día amanecemos vivos, me sentía como en ese momento en donde todos caminan hacia adelante y tu solamente sigues la masa, ese cúmulo de personas que muy seguramente tampoco saben hacia dónde van, comprendí que la única forma de aprender algo diferente era tomarme una pausa, mientras que todos seguían con su vida, por mi lado entré en una profunda crisis al no saber en qué quería invertir mi tiempo y energía, la juventud es corta y he comprendido a lo largo de estos años lo difícil de enfocarse y encaminarse por vocación y no por interés, sea cualquiera de ellos, tanto a nivel económico o social, si no por el contrario una convicción hacia el amor por la vida y por querer aportar en los diversos caminos que se entrecruzan con el mío.

Hacia el año 2014 cursaba mi primera carrera universitaria, diseño publicitario, recién egresado del colegio, luego de pensar que nunca me graduaría ni si quiera de ahí, fue para mí todo un reto seguir mis estudios, pues mis padres nunca tuvieron los ingresos suficientes para poder brindarme este privilegio, sin embargo con mucho esfuerzo lograron pagarme este proceso, la carrera fue una elección hacia mi gran pasión en la vida la cual siempre ha sido el arte en todas sus expresiones, agradezco de gran manera los muchos aprendizajes que obtuve en este período de tiempo, en donde comprendí diversos lenguajes como el dibujo, la fotografía y algunos acercamientos hacia el video profesional, sin embargo algo me conflictuaba sobremanera, y era que el lenguaje publicitario me parecía que iba en contra de muchas de las cosas que como sujeto siempre me resistía a creer y aceptar, pasaron los semestres y por azares de la vida tuve que hacer un reportaje para la revista de la universidad, este fue mi primer acercamiento a los procesos de memoria artística y diagramación, mi reportaje fue nada más y nada menos que a mi gran maestro Sebastián Charry, tuve la

oportunidad de conocerlo en el colegio hacia el año 2008 cuando era apenas un niño, y fue la primera persona que vi hacer parkour en toda mi vida, él sin saberlo se convertiría en mi primer referente hacia el camino del cuerpo, un joven rasta que por más de 15 años ha vivido su lucha. Ián como lo conocemos sus hermanos sería uno de los pioneros de dos de los deportes que cambiarían mi vida el parkour y el slackline. Luego de varios años nos volvimos a encontrar, esta vez para que él me mostrara su forma de ver la vida en aquel momento en donde yo por supuesto no tenía ni la menor idea de qué hacer ni hacia dónde dirigirme.

Luego de aquel reportaje el cual sería publicado en la revista de la universidad, comenzamos una larga amistad, en donde él me compartió con mucho amor el camino de la cuerda, el camino del slackline, algo que para siempre cambiaría mi vida de manera radical. A simple vista los lenguajes del circo parecen simplemente una manera técnica de realizar una proeza o de entretener al espectador, sin embargo, desde mi propia perspectiva comprendí que es un camino de empoderamiento, puedo dar fe de que el cambio mental y físico que tienen los sujetos luego de someterse a horas, días, meses y años de entrenamiento empiezan a forjar un ser totalmente nuevo, ese fue mi caso, encontré el camino del equilibrio el cual se ha convertido en mi filosofía de vida y mi forma de comprender esta realidad. Pues la vida es como la cuerda floja, esa delgada línea en donde solo tu mente te sostiene en el inmenso vacío de la realidad, una realidad que como el viento en las alturas te zimbrea, te hace trastabillar y por momentos casi te derriba, una y otra vez, pero solo la práctica - con todo y sus dimensión de tranquilidad, de autoconfianza, pero también de perseverancia y hasta testarudez- permitirá que tu mente resista, que tu mente y tu cuerpo se hagan a la vez fuertes y lábiles.

Pasaron algunos meses en donde tuvimos la oportunidad de construir varios proyectos y en donde mis procesos de aprendizaje con la cuerda iban evolucionando constantemente, la cuerda fue una terapia en varios sentidos. Primero a nivel mental y espiritual, pues me permitió conectarme con mi propio ser y explorarme como sujeto único en este plano, gracias a ella comprendí algo fundamental, y es que por más que sea la misma cuerda todos caminamos de

maneras muy diferentes, de esta forma encontré mi propio caminar, mis propias técnicas de vuelo. Por otro lado fue una terapia a nivel físico, ya que venía de una lesión que le puso pausa a mi primera gran pasión en la vida, como lo mencioné anteriormente, el parkour, mi vida siempre ha estado mediada por el saltar, siempre he sido el mico, el mono, el saltarín, el saltimbanqui, el acróbata de cualquier lugar, mi vida ha encontrado un sentido en ese pequeño momento en donde soy capaz de despegarme del suelo para por unos pequeños segundos volar. Mi lesión, que en ese momento fue de tobillo, me inhabilitó ese sueño, pensé que jamás podría volver a saltar y para mí fue algo muy duro reconocer que esa pausa debía prolongarse por algunos años, pues mi mejora no fue sustancial y seguía sin poder recepcionar las caídas, afortunadamente la vida nos conecta con aquello que estamos destinados a vivir, o por lo menos eso es lo que quiero creer, pues de no haber estado lesionado jamás habría conocido el slackline se convirtió en mi vida misma, lo único que hacía día y noche era entrenar sin parar, de ahí que mi cuerpo empezó a fortalecerse y mi lesión pudo ser superada después de algunos años.

Para ese tiempo conocí el parche de la Universidad Nacional, la primera imagen que siempre recordaré fue la de un equilibrista que se encontraba en lo más alto, en lo que para la comunidad sería denominado como cuerda del peligro, con un equipo precario ya que en ese momento no contaban con muchos conocimientos y se basaban en modelos empíricos de equilibrismo, utilizando apenas lo necesario para que la cuerda pudiera sostenerse, este sujeto se encontraba realizando posturas de yoga, algo que para mi percepción era imposible y que me sacó de toda creencia que tenía, este sujeto llamado Miguel Wilches es otro de mis grandes maestros, y fue la primera persona que me hizo comprender que lo imposible solamente se encuentra alojado en las mentes que no estarían dispuestas a abrir ese umbral, ese camino que nos lleva a lo desconocido y que nos permite crear diversas realidades, en lo que para él era un acto cotidiano, para mí cambiaría mi forma de pensar y de ver la realidad, tiempo después conocería al grupo "Vida en el aire", el cual era formado por los pioneros de lo que ahora sería mi nuevo horizonte y que por más de 6 años llevo practicando, el "Highline". Vida en el aire me enseñó muchas cosas que para mí proceso como artista y formador comunitario siempre se quedarían alojadas en lo más profundo

de mi ser, primero me enseñaron que el equilibrismo debía ser llevado por el mundo de una manera gratuita y que como su nombre lo indicaba, mi misión era llevar a que cada persona que se cruce por mi camino tuviera la experiencia de por lo menos un segundo vivir en el aire, de habitar la altura sin temor a morir y de enseñar lo bello del vuelo. Por otro lado también aprendí sobre el tejido, Miguel fue mi maestro de tejido en este tiempo y teníamos una costumbre muy hermosa de tejer nuestras propias mochilas como forma de pertenecer a la comunidad, era como si tu mochila hecha con tus propias manos representará tu proceso y tu estancia en ese grupo de personas. Comprendí el tejido no como una forma de lucrarme si no como una forma de expresar mi amor, como un regalo para las personas más especiales que logran tocar mi alma, tejer ha sido para mí algo supremamente importante en la vida, sobre todo comprender el concepto de que por separado muchas veces somos fáciles de romper, pero cuando nos entretajemos podemos crear estructuras que soporten todos nuestros sueños.

Algunos años pasaron para darle paso a lo que se llamaría “Bogotá Slackers” una juntanza de diferentes personas que tendría lugar en la universidad en cuál y cuyo propósito principal sería el entrenamiento libre de la práctica del slackline en toda sus modalidades, pude ser parte de este proceso y estar en los cimientos de su fundación, aprendiendo de la mano de todos aquellos que pasaron por él, las primeras formas de trabajo en equipo, de conocer una gran familia que a lo largo de varios años nos hemos convertido en hermanos del camino que por diversas partes del mundo compartimos el equilibrio, esta comunidad se volvió tan grande que ahora somos cientos de personas que gracias a aquellos nómadas, que en algún momento se cruzaron en nuestras vidas, hemos aprendido la importancia de creer en sí mismos y en la construcción de procesos formativos populares que trascienden más allá de los procesos técnicos a experiencias significativas que le permiten a los sujetos cultivarse en diversas áreas de la vida, tejiéndonos los unos a los otros con la principal condición de la entrega mutua y el encuentro como modos de hacer, sin una estructura de poder si no por el contrario de jóvenes para jóvenes, de iguales a iguales, todo un sueño en donde se nos es permitido ser quienes en realidad somos.

Imagen 1 Universidad Nacional Proyecto Bogotá Slackers 2019

Capítulo 3

El circo un camino del guerrero, el maestro que transforma.

Mi camino en el circo ha sido toda una lucha que me ha cuestionado todas las formas de vivir, cada pequeña parte de mí se ha transformado para creer que cualquier cosa que mi mente piense puede llegar a ser posible solo si así lo trabajo y deseo, mi camino ha transcurrido en un vaivén de situaciones y lugares que me han construido. Como es habitual, las construcciones toman tiempo, es menester del creador elegir muy bien los materiales con los que va a darle forma

a su estructura y, como si se tratara de un edificio, e incluso pararse de manos, como lo menciona Héctor Yzquierdo (Yzquierdo, 2008) un gran historiador de circo mexicano, comienza desde sus cimientos, desde sus bases y columnas, para mí las bases de mi proceso no son más que mis maestros, aquellas personas que han creído en mí, incluso más de lo que alguna vez yo mismo hubiese creído, los que me han enseñado que con el tiempo como si fuera una planta que se riega a diario los retos que la vida nos impone serán cumplidos. Para comenzar este apartado quisiera mencionar a mi primer maestro en un proceso de circo, el cual recuerdo con gran amor, con el cual tuve un proceso de dos años Nicolás Ruiz y el semillero “nuevo circo”, de la facultad de artes ASAB de la universidad Distrital, que fue el primer proceso que me abrió sus puertas para enrutarme en este camino

Imagen 2 Semillero de circo Asab año 2017.

para mí fue una oportunidad invaluable que hoy en día sigo recordando, en este proceso que consiste en aprender diversas formas de creación acompañada por un énfasis en la técnica de la parada de manos, me brindó un lugar al cual podía asistir cada lunes y viernes, en este momento comprendí que los viernes no solamente eran para estar de fiesta si no que luego de este proceso se convirtieron en un día más de entrenamiento, allí a lo largo de estos años pude aprender cómo llevar un proceso de entrenamiento este semillero me enseñó la importancia de la constancia, y del trabajo en equipo, y aunque a veces pueden existir diferencias y falta de compromiso seguir construyendo poco a poco.

Posteriormente mi segundo proceso sería llevado a cabo también en la Universidad Distrital pero en este caso en la sede de la macarena, luego de mis acercamientos hacia la técnica de la parada de manos, surgió en mí un nuevo interés, la técnica del dúo acrobático o técnica de mano a mano, así como también la técnica del malabar. Los estudiantes que a su vez eran docentes que se encontraban a cargo de este espacio eran Camilo Garces y Juan Camilo Rodríguez, más conocido como Juako, gracias a ellos tuve la oportunidad de profundizar un poco más en otras técnicas circenses y a lo largo de varios años estuvimos compartiendo en este hermoso espacio de aprendizaje. De Camilo siempre comprendí lo importante de la disciplina y la coherencia del confiar en el otro y a que el otro confíe en mí, aprendí lo importante de las palabras y la gran implicación que estas tienen, así como también el soñar en colectivo, siempre tenemos personas que inspiran nuestra vida, personas que siembran una semilla en nuestro andar.

Imagen 3 En la foto, Camilo Garces y Sebastián Rojas Miembros de Trenzarte Circo Teatro

Por otro lado con Juako aprendí mis primeras bases como portor²² así como también mis primeros mano mano, aprendí la importancia de crear una comunidad, de pensar en los demás siempre con un inmenso amor, con la única ambición de compartir y seguir construyendo esta gran red.

Fuimos muchos los que pasamos por Trenzarte, una comunidad que en el corazón del centro capitalino, nos permitió interactuar por medio del circo con hermanos y hermanas de toda la ciudad, aprendiendo día a día en un compartir constante que resolvía cada vez más las dudas que todos y todas teníamos a nivel técnico en el circo, agradeciendo la inmensa gestión que los compañeros hicieron logramos contar con variedad de implementos que nos permitieron hacer nuestra práctica un poco más segura.

Por supuesto que siempre hay maestros que te cambian la vida de una manera muy radical, en mi caso fue el maestro Jonathan Hernández quien en mi camino se apareció para mostrarme de forma profesional la técnica del dúo acrobático, fue la primera persona que confió en mis capacidades y me brindó una

²² Persona que carga y recibe a los volantes en el circo y la gimnasia.

formación. Gracias a sus enseñanzas las cuales comenzaron en el año 2017 y que actualmente siguen en vigencia, pude ver la forma en la que se entrena el circo, pude comprender que las cosas no llegan de la nada, a valorar cada pequeño instante del proceso que muchas veces se pueden convertir en años, pero que luego del tiempo te podrán llevar a lugares que jamás pensaste, han sido tantos los aprendizajes y tanto que agradecer a este maestro que se quedan cortas las palabras, solo queda por decir que gracias a él comprendí lo que es el verdadero circo.

Imagen 4 En la foto, Leonardo Diaz, Jonathan Hernández y Antonio Diaz (Circo Sombra)

Afortunadamente para mi camino la figura del maestro se ha manifestado de formas tan diversas, que me permitieron aprender el arte circense desde una corriente popular y social, el camino del guerrero que busca con todo su ser el

conocimiento, y que del mismo modo que ellos lo han hecho conmigo mi tarea es compartirlo con todo aquel que lo busque, en realidad es un camino lleno de dificultades, lleno de sacrificios, pero que te llena de tal manera la vida que te permite sentirte vivo en cada instante, el camino de lo incierto, de la total incertidumbre que se transforma en el constante caminar en equilibrio, en el vivir el aquí y el ahora, el momento presente, gracias a cada persona que me ha enseñado, que ha compartido así sea por un pequeño instante, pues por ellos el motor de la creación y la investigación se mantiene viva.

Capítulo 4

El mundo de cabeza, ¿por qué investigar el circo?

A menudo suelo preguntarme ¿por qué debe existir una única realidad?, ¿por qué se debe homogenizar el ser y los modos de vivir?, es como si nunca tuviéramos la oportunidad de por un segundo plantearnos otras dimensiones o universos posibles, parece que hubieran castrado en algún momento nuestra capacidad de soñar, hasta convertirnos en seres que están lejos de cuestionar lo que nos ha sido impuesto.

Ahora bien, ¿para qué esta locura de investigar el circo?, ¿por qué llega a mi mente la idea de teorizar e imprimir en estas páginas mis memorias y pensamientos?, pues en este momento de la historia quisiera remontarme a la primera vez que decidí compartir a mi padre que me iba a dedicar al circo como profesión, su primera reacción lo cito textualmente fue:

“¿Usted se piensa ganar la vida tirando palitos al aire en un semáforo?”

Eso me marcó para siempre, por supuesto siempre tuve dos opciones, la primera era dejar hasta ese momento el camino que había construido, y la otra la que he tomado la mayor parte de mi vida, seguir aun sin su apoyo. Me considero una persona muy decidida en mis convicciones y esta no sería la excepción, el circo se convertiría en mi gran pasión y siempre pensé cómo lograría que algún día

me entendiera, cómo poder compartir las sensaciones y emociones que el arte ha traído a mi camino, una vida de cabeza, un mundo de cabeza. El circo es una invitación a creer que los sueños son posibles solo si los trabajas lo suficiente, el camino mismo te irá poniendo en los lugares que necesitas y te traerá a las personas que te acompañarán, no sé si son coincidencias o simplemente azares de la vida pero llegue a la conclusión de que investigar me permitirá en algún momento mostrarles mi forma de ver la vida por medio de la creación, tuve la gran fortuna de cruzarme con las artes visuales, las cuales han sido ese medio por el cual he podido expresar los sentimientos que compartidos con los muchos hermanos y hermanas en el camino le han brindado un sentido a mi actuar, al vivir de cabeza.

De tal manera que nos hemos preguntado sobre vivir el mundo al revés, cuestionarnos sobre cosas que aparentemente no tienen sentido y que para la mayoría de las personas no son más que simples supersticiones, la conexión con nuestro cuerpo, la capacidad de crear otros mundos posibles y la oportunidad de ser lo que sientes y quieres ser, así como también la capacidad de formarte en el camino instruido por tus compañeros y de la misma manera tú instruir a otros nuevos compañeros. Mi gran hermano, David Salamanca, diría, ser habitantes de la niebla, de esa espesa realidad que de real solo se le asigna la materia, pero que muchas veces vivimos esclavos de su hipnotizante sentir, el habitante de la niebla comprende que todo es incierto, camina con la certeza de no saber hacia dónde va pero con la confianza de actuar en el momento correcto, aprende que estar presente es fundamental para no caer, se deshace del miedo y de la duda para convertirlo en fortaleza y convicción.

El circo es para nosotros esa gran herramienta que nos permite caminar en la niebla, que nos permite comprender el mundo desde otras perspectivas, y que definitivamente por el camino de la investigación estaremos cada vez más cerca de que aquellos que aún no nos entienden algún día nuestras palabras logren tocar lo más profundo de su ser y también comprendan lo que es ser un habitante de la niebla.

Punto Alto producciones- la primera apuesta por la memoria.

En 2017 en mi paso por el proyecto de Bogotá slackers surgió el interés por investigar por medio de las artes visuales, la idea surgió como una forma de recordar nuestras hazañas en el highline, en territorios como la universidad nacional, y la localidad de suba, el barrio el codito, las rocas de Suesca entre otros, que fueron las primeras formas en donde se decidió investigar, este proyecto ha sido una fuente importante de registros en donde hemos recopilado diversos momentos de la historia del circo reciente en Bogotá y co-creado con una variedad de artistas que han confiado en este trabajo, con su cofundador Daniel Bernal decidimos crear un espacio en donde se pudiera contar inicialmente la práctica del slackline y el highline, pero unos años después se ampliaría hacia los lenguajes del circo, en diferentes facetas:

1. Artistas emergentes.
2. Procesos de formación popular.
3. Escenarios políticos.
4. Escenarios Urbanos.

Esto le brindaría al proyecto un carácter investigativo que se centraría en el compartir, en la articulación de nuevas narrativas, y diversas formas de crear circo desde el lenguaje audiovisual.

Desde aquel 2017 hemos tenido la oportunidad de trabajar de la mano de más de 30 agrupaciones, artistas circenses y visuales, que dejan como resultado una serie de diversos videoclips que hemos producido a lo largo de este tiempo²³, este es sin duda, el primer acercamiento que me motivó a querer desarrollar aún más la idea de caracterizar el circo, así como de aprender a crear unas narrativas que se cuestionen las estéticas circenses.

²³ Alojado en: <https://www.youtube.com/watch?v=XxA7490sCH4&list=PLH4FupNimIsaWGMgnESaR-2eftv528xKg>

Imagen 5 Logo Punto Alto Producciones

Capítulo 6

Circo Sombra- Creer a pesar de la adversidad.

Comprendidas hasta ahora las situaciones que nos han llevado hasta este punto, me parece importante mencionar otra importante parte de mi proceso, la cual me ha llevado a permitirme el camino de profesionalizar mi saber circense de forma popular y autodidacta, por supuesto de la mano de mis maestros anteriormente mencionados. Para el año 2017 me encontraba en mis entrenamientos como era habitual con el maestro Tatan, mi entrenamiento estaba enfocado en convertirme en portor, o base, lo que es igual a la persona que se encuentra cargando a otro.

Imagen 6 Primer acercamiento del dúo, Portor Antuan, Liger Nicolas Cruz. 2017.

Por más de 1 año estuve trabajando enfocado en esta técnica, en este tiempo aprendí cómo se sentía cargar el peso de otra persona, trabajé con un gran amigo llamado Nicolás Cruz, y durante un tiempo conformamos una agrupación, sin embargo nuestros caminos se dividieron, y en este momento conocí a mi actual compañero de trabajo, Leonardo Diaz, con Leito, como le decimos sus amigos, nos juntamos como si de una coincidencia se tratara, de una forma en la cual ninguno lo buscó o pensó, nuestros caminos artísticos terminaron uniéndose gracias a nuestro maestro, quien fue el que dio ese primer empujón para comenzar.

Circo Sombra, es una apuesta por la determinación y la dedicación, nuestro dúo ha sido una forma de resistir en conjunto, a las dificultades que plantea el hacer circo en Colombia: falta de garantías, falta de salud, falta de trabajo. Sin embargo, el circo ha sido la forma en la que hemos venido creciendo, la calle y sus escenarios han sido nuestros nidos, en donde hemos compartido nuestro trabajo con miles de personas.

Por más de 4 años hemos encontrado en esta idea una forma de vivir, un sentido hacia donde emplear nuestro tiempo, nuestra pasión, nuestra vida, para nosotros ha sido toda una travesía, pues en las lógicas del circo el portor debería pesar

por lo menos 10 kilos más que su ligero, sin embargo en el nuestro, el ligero tiende a tener el mismo peso del portor, e inclusive el ligero tiene mayor estatura, eso dificulta mucho el trabajo, ya que todo debe ser técnicamente bien ejecutado, de lo contrario un mal movimiento podría ser fatal.

Imagen 7 Circo sombra doble altura en bicicleta. 2019.

Sin embargo con el tiempo hemos logrado descubrir que la única limitación que existe es la que pongamos en nuestra mente, nuestro proyecto se ha convertido en nuestra forma de vivir, estamos enfocados de lleno en seguir creyendo que es posible vivir del arte y haciendo arte en este país. A pesar de nuestras primeras frustraciones hemos logrado tener ahínco para seguir este camino, lleno de aventuras en donde la vida puede ser tan incierta; tal vez esa magia de lo incierto es la que nos permite seguir soñando, el no saber que pasará, pero que, sin embargo, te tirarías de cabeza por que para ti no hay una segunda opción.

Nuestro proyecto se ha enfocado en varios aspectos que nos han permitido compartir una variedad de experiencias:

1. Creación de espectáculos de pequeño y mediano formato.
2. Formación Circense.
3. Gestión de proyectos.

Con estos 3 aspectos buscamos que Circo Sombra sea una agrupación que se cuestione trabajar en redes colaborativas, aportando en los diversos espacios en donde podemos compartir. En este proyecto, la agrupación se consolida como

uno de los primeros aprendizajes de gestión cultural que tuve en mi recorrido, aprendimos a crear en comunidad y generar proyectos que se enfocarán en la parte formativa de la técnica circense, logrando espacios para aportar a los niños y jóvenes de diferentes localidades de la ciudad de Bogotá.

Esta agrupación que nació en el corazón de las localidades de Bosa y Kennedy, sueña con algún día construir una escuela popular de circo, en donde el circo sea el lenguaje que nos permita compartir con nuestro entorno, y por medio de su aprendizaje las personas puedan comprender diversas formas de crear, investigar y ser.

Imagen 8 Logo de circo Sombra

Capítulo 7

Rizoma Circo- La construcción de una red, la juntanza de un gran equipo.

Para muchos jóvenes que como nosotros venimos de condiciones no tan favorables a nivel económico y formativo, se nos presenta una realidad aparentemente inquebrantable, que nos cohibe de soñar otros mundos posibles, otras realidades y otras formas de llevar nuestro camino, llevándonos a creer que no merecemos vivir dignamente, a conformarnos con un entorno hostil en donde la violencia hace parte de cada instante, adicionalmente de que

claramente es una realidad la gran cantidad de trabajo infantil que se presenta, impidiendo el desarrollo formativo, llegando en muchos casos a personas que nunca terminaron la primaria.

Sin embargo, hemos logrado ver en el trabajo colaborativo una forma de romper las lógicas establecidas, de darle otra cara a nuestros territorios, de comprender que cuando nos juntamos logramos construir, de esta forma surge Rizoma Circo, una red de circo que buscaba generar procesos creativos, formativos y asociativos, en donde pudiéramos mejorar nuestras formas de vivir y aprender circo.

Imagen 9 Rizoma Red- Fotografía Edwin Diaz 2020 En la foto las agrupaciones Circosmico, Circo Sombra, Dúo Jazzy y Wayak Circo.

Esta juntanza se generó en el año 2020, de la mano de 4 agrupaciones que decidieron empezar la valiosa hazaña de crear en conjunto:

Dúo Jazzy

Wayak Circo

Circosmico

Circo Sombra

Nuestra idea se concretó en el proceso de Trenzarse Circo Teatro, en la sede de la macarena en la Universidad Distrital, un lugar en donde aún hoy jóvenes como Anderson Maldonado y Johan Sebastián Rojas siguen manteniendo viva esta idea de llevar el circo a los espacios populares.

Las agrupaciones que en ese momento confluyeron anteriormente mencionadas, tuvimos la idea de generar un espacio con miras hacia el mejoramiento de cada agrupación, creando para cada grupo piezas audiovisuales que apoyaran sus procesos laborales y artísticos, del mismo modo fuimos ganadores de la beca Podemos Ser de la fundación para la reconciliación a cargo de la agrupación Wayak Circo, en donde tuvimos un proceso formativo que nos llevaría a la creación de un video y un guion de nuestra obra llamada la chatarra de oro.

La chatarra de oro es una analogía de lo que para nosotros significaba nuestra presencia y nuestro papel en este mundo, la chatarra que todos creen no tiene valor, para nosotros cobra un importante sentido, ya que somos quienes vemos en la chatarra oro, como por medio del arte y sus diferentes lenguajes, apoyado por las comunidades y el trabajo en red, intentamos aportar a todos aquellos quienes se cruzan por nuestro camino.

Este proyecto tiene adicionalmente dos personajes fundamentales que han sido parte importante de todo nuestro proceso, por un lado, nuestro director audiovisual, Andrés Prado, quien fue el que creyó inicialmente en esta idea, y que nos ha manifestado en diversas ocasiones que su visión es aportar a los procesos barriales y locales, aportó a nuestro trabajo el primer video profesional de Rizoma Circo, producido por todas las agrupaciones y artistas visuales.

Andrés ha sido en mi vida un maestro en esto del audiovisual, su productora Tragaluz audiovisual se encarga de compartir en este lenguaje las historias y vivencias de las comunidades, y en esta oportunidad decidieron trabajar con nosotros.

Por otro lado, es necesario mencionar a otra de las grandes colaboradoras de este proyecto, alguien que ha apoyado nuestras ideas con gran amor, Jessica Millán, nuestra directora de arte, ella nos ha generado un aporte estético y poético que por medio de la imagen buscamos dar a entender, nos ayudó a comprender que era la dirección de arte y su importancia para la escena circense, y nos llevó a implementar esta herramienta para nuestros personajes de la obra y para el video. Link del video: (<https://www.youtube.com/watch?v=s-LUrkcVzTg>), del mismo modo ella en co-creación con Diana Bernal y yo creamos la intro del documental con la técnica del stopmotion, con una unión de trabajos fotográficos sobre los personajes del circo y el paisajismo de Jessica.

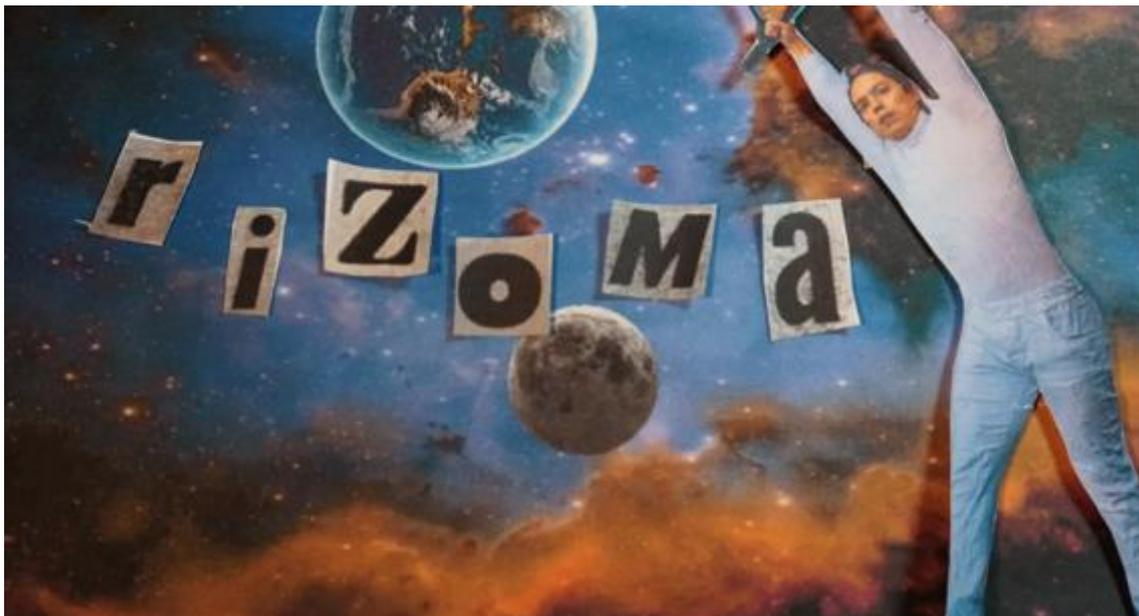

Imagen 10 Fragmento del intro del documental Rizoma.

Este video mencionado para nosotros fue una oportunidad increíble de poder resignificar nuestros territorios desde el arte visual, encontrando otras formas de

enunciar y visualizar las localidades de Bosa y Usme,

Imagen 11 Grabación del reel de Rizoma 2020 Localidad Usme.

que en juego con el circo nos mostraba paisajes capitalinos increíbles, acompañada de una gran variedad de técnicas de circo y el apoyo del colectivo Circorotos de Soacha con su Combi Volkswagen.

Imagen 12 Fotografía Grabación reel Rizoma 2020 Localidad Bosa

Este corto de poco más de 3 minutos, tiene consignado nuestra gran entrega por el circo y por la autogestión, buscando generar procesos que sean significativos para sus integrantes y aporten en su vida, así como también una nueva forma de observar al circo en conjunto con la ciudad.

Es necesario mencionar que también tuvimos un proceso formativo con la fundación de la reconciliación en el proyecto Podemos ser, en el cual estuvimos enfocados en generar un proceso que les permitiera a todas las agrupaciones acceder a la formación con maestros certificados en disciplinas como la gimnasia, el malabarismo y el teatro, este tuvo una duración de un año y medio, surgió en el año 2020, en este momento el mundo pasaba por la pandemia del COVID 19, y para nosotros fue una forma de compartirnos de manera virtual nuestros sentires y saberes, para soportar el encierro producto de las cuarentenas estrictas, el proceso tuvo diversas facetas que nos formaron en temas como la paz, el perdón y la reconciliación, y fue una oportunidad para generar un trabajo en red que nos permitiera crear nuestros propios lenguajes, nuestras historias y generar una narración del circo que se permita trabajar en colectivo articulada de diversos lenguajes como el audiovisual, la danza, el teatro, el diseño, así como también con diversos centros de entrenamiento como Gravedad Cero, el Teatro garaje, el Teatro el Pregón y el Teatro Libre.²⁴

En definitiva, Rizoma Circo es esa apuesta por crear lazos horizontales entre las agrupaciones, apalancar nuestros trabajos y crear de la mano de maestros y amigos.

Adicionalmente tuvimos un ente formativo, que pasó por diversos lenguajes escénicos y deportivos, surgiendo la idea de una educación popular de circo en donde nos formaríamos con profesores capacitados. Los lenguajes por los que pasamos fueron: La gimnasia con Juan Carlos Valcárcel, la creación escénica a cargo del director de la obra Camilo Garcés, la técnica de pulsadas en tropa por Marco Moreno y malabarismo con Juan Felipe Santamaria, fue toda una experiencia formadora que nos entregó una manera de construir en grupo, de apoyarnos en nuestra creación por medio y ver el circo como una herramienta para compartir con los demás. Rizoma es esa chispa que encendió la llama para que construir en diversos lugares del mundo tenga un sentido.

²⁴ En este link se encuentra alojado el video que realizamos para este proceso:
<https://www.youtube.com/watch?v=mBaOq8dlvMY&t=5s>

Capítulo 8

El ejército de la alegre rebeldía.

En el año 2018 varios compañeros de diferentes universidades nos unimos en pro de una causa, la lucha por la educación pública y las garantías para que la crisis financiera de las instituciones se fuera solucionando de a poco, en esa época estuvimos presentes en la Unees que en su momento era la mesa amplia de diálogo con el recién entrante gobierno Duque, en este momento jóvenes artistas circenses de la Universidad Pedagógica, la universidad Nacional y la Universidad Distrital, hacíamos presencia en las calles, acompañando los diversos movimientos sociales. Los artistas circenses que en ese momento hicimos presencia terminamos nuestra marcha en la plaza de Bolívar, con un varieté que buscaba dar la posición que para ese momento los pocos que estábamos queríamos dar como sector circo.

Imagen 13 Fotografía de la plaza de Bolívar en el marco del paro nacional del año 2018 en la Foto David Salamanca

Imagen 14 Fotografía de la plaza de Bolívar en el marco del paro nacional del año 2018 en la foto Camilo Garces y Anderson Maldonado.

En el año 2021 nos congregamos nuevamente, en aras de manifestar nuestras inconformidades con este gobierno, un gobierno que no ha querido escuchar las peticiones de su pueblo y que solamente se ha dedicado a reprimir,

Imagen 15 Circo al paro, Portal Resistencia, 28 de mayo imagen de un Transmilenio siendo utilizado por los manifestantes.

por esto se conforma lo que fue denominado Circo al paro, en las manifestaciones en el marco del paro nacional, esto sucedió también en un momento muy complicado para el mundo entero como lo fue la pandemia del COVID 19, las cuarentenas estrictas se habían tomado la realidad de nuestras vidas, los encuentros cada vez eran menos frecuentes, el miedo invadió nuestros

corazones y muchos perdieron seres queridos, lo cierto fue que en aquel momento la gente decidió salir a las calles, salir por que tenía hambre, por que para muchos el trabajo al diario es la única opción y el gobierno no hacia lo suficiente con millones de personas que se encuentran en el umbral de pobreza, sumado a esto un ministro de hacienda, el cual se encuentra investigado por corrupción con casos tan graves como dejar sin agua a todo un municipio, Alberto Carrasquilla, buscaría implementar una reforma tributaria que afectaría en gran medida diversos sectores de la economía.

Imagen 16 Circo al paro, Monumento a los héroes, 15 de mayo en la foto Juan Esteban Franco.

En este momento la indignación del pueblo llegó a su tope máximo, eran comunes las noticias de que diversos compañeros estudiantes eran asesinados por miembros infiltrados de la policía, infiltrados en las marchas y en las universidades, casos como el de Álvaro Herrera quien fue capturado y obligado a golpes a testificar que hacía parte de la primera línea, el asesinato de Lucas Villa, la extraña muerte del cantante Junior Jein, el asesinato por parte del Esmad de Dyla B. Lion integrante del grupo de rap Masai Ban Go, entre muchos otros compañeros que fueron reprimidos de manera violenta por la fuerza pública.

En este momento se conglomeraron miles de personas que en varios puntos de la ciudad se dieron cita para manifestarse, por varios días estuvimos en escenarios como el Parkway, el monumento a los héroes y el portal de la resistencia. Mi trabajo en este fue detrás de la cámara, por medio de un gran equipo de artistas circenses que hicieron vibrar al público, que por medio de sus intervenciones buscaban denunciar diversas problemáticas como el asesinato de líderes sociales o el desplazamiento forzado, mi trabajo ha sido registrar y recopilar esta información que por medio del audiovisual le permita que no caiga en el olvido.

Imagen 16 Circo al paro, Monumento a los héroes, 15 de mayo en la imagen Cesar Ayala.

Este para mí fue un gran hito en el circo del país, pues el circo se enunció desde un arte crítico, que por medio de la unión de todos los presentes se creó un movimiento que apoyaba las marchas y las llenaba de vida, acompañados de los músicos y demás artistas, que también apoyaron todas las jornadas, en este espacio confluyeron diversos maestros, y artistas, que juntos llegaron en algunos casos a más de 5000 personas.

Imagen 17 Circo al paro, Portal Resistencia, 28 de mayo en la imagen Cesar Ayala.

Sin duda que de a poco se van tratando las falencias de orden político que se encuentran en nuestro gremio y en la sociedad en común, que poco se involucra con asuntos sociales, culturales y participativos, es claro que aún nos falta demasiada organización para que el circo logre ser saber que se comprenda como una profesión, que luchemos por las diversas necesidades que se encuentran en nuestro sector, adicional a por supuesto la gran cantidad de problemáticas que conlleva vivir en Colombia. Muchas veces vivimos descontextualizados de todas estas cosas, pasando por alto demasiadas oportunidades para poder ejercer un cambio real, pero lo que es más complejo siempre será la falta de compromiso por parte de los implicados, que inclusive en episodios que tuvieron tanto auge como Circo al paro cuesta que todos estemos presentes, sin embargo, de a poco seguimos construyendo una comunidad sólida y sobre todo que nosotros los jóvenes participemos en estos escenarios.

Para esto mi trabajo en este campo que se articuló con varias agrupaciones y comunidades, teniendo el rumbo de creer que, por medio del material recopilado, nos quede en nuestra memoria colectiva las luchas que vamos librando, que observemos a nuestros compañeros que han dado un grito de aliento a esta

manifestación por la dignidad, que aunque algunos ya no nos acompañen por medio de nuestro trabajo pretendemos que nunca sean olvidados.

Imagen 17 Marcha por la educación 2018, en la imagen Kevin Beltran.

Circo al paro fue toda una oda al caos, y en medio de ese caos se encontraba el circo, y por caos no me refiero a desorden, si no por el contrario algo tan organizado que de forma popular se generan espacios de participación en torno a la olla comunitaria, un caos que permitió espacios de diálogo entre la gente y el gobierno y que aunque pequeños, los logros fueron significativos para la protesta, la reforma tributaria no fue aprobada y adicionalmente el ministro de hacienda renunció , se anuló la reforma a la salud y se logró decretar matrícula cero por algunos semestres, pudimos recopilar imágenes increíbles que son para nosotros material valioso, una forma bastante onírica de observar el paro nacional, que desde el arte se pronuncia.

Imagen 18 Circo al paro, Portal Resistencia, en la imagen Alejandra Cortez

Capítulo 9

Cirkosfera y el Circo para la vida.

En lo profundo del corazón de la localidad de Bosa en la ciudad de Bogotá, se encuentra emplazado en un colegio público llamado Porvenir sede B, una comunidad educativa que por medio del circo enseñan otra forma de ver la vida, su lema es **“un mundo donde caben muchos mundos”**. La Cirkosfera es un reflejo de que cada uno de nosotros somos un mundo en sí mismos, y que teniendo el encuentro como parte fundamental de su proceso en este lugar es posible explorar nuestros propios mundos, es una experiencia que se basa en la educación popular generando un proceso que vincula a niños y jóvenes de la institución educativa.

Con sus más de 6 años de existencia, este proyecto ha llegado a diversidad de jóvenes, que como yo aprendimos el circo en las periferias de la ciudad, es una forma en la cual varios han entendido el arte como forma de vida, en este caso está dirigido principalmente por dos personajes que son grandes hermanos para mí, el primero de ellos David Salamanca, egresado de la Universidad Distrital en la licenciatura en artes, David ha compartido de sus conocimientos en teatro y circo para esta gran comunidad, así como también le ha dado la dirección al proceso, por otro lado se encuentra Nelson Javier Torres, docente del colegio en el área de física y matemáticas, y el principal promotor de este proyecto en la institución educativa.

Imagen 19 Colegio Porvenir sede B..

Imagen 20 proceso de Cirkosfera

Cirkosfera nace de un estudiante y maestro, David y Nelson respectivamente, han sido estudiante y docente, pero ahora son grandes amigos y hermanos,

Cirkosfera es lo que los unió para crear y creer en comunidad, buscar los procesos colaborativos y aportar en la formación artística.

Claramente ha sido un camino largo en donde han descubierto infinidad de cosas, en donde han construido un método para que el circo se convierta en una herramienta significativa para sus conocimientos teóricos en la física y la matemática, así como también un espacio para el juego y el descubrimiento personal. Hablando con David, llegábamos a la idea de que Cirkosfera promueve una idea bastante clara, esa idea llamada “**circo para la vida**”, en donde el circo traspasa las barreras técnicas, e inclusive el espectáculo y la escena misma, para llegar a procesos mucho más profundos, nos cuestionamos el circo como manera de vivir, la disciplina y autodeterminación que este plantea es para nosotros parte fundamental en el proceso formativo tanto personal como hacia las nuevas generaciones, el circo permite soñar, nos permite creer que cualquier cosa que tengamos en nuestra mente es posible solo si nos enfocamos en ello con todo nuestro amor, el circo para la vida es entonces, una forma de vivir, un modelo de pensamiento que nos plantea que todo en la vida puede ser circo, desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes decisiones de nuestra vida, es como si comprendiéramos que como en el circo lo único importante es el aquí y el ahora, pues como el acróbata que sin ninguna duda ejecuta su peripezia, el malabarista que logra sus hazañas, o el equilibrista solo lo mantiene la fuerza de su mente, la vida misma nos pone una y otra vez retos de este tipo, sin embargo el circo desde el punto de vista que planteamos nos permite enseñarlo como una herramienta para superarnos en cada instante, nos caemos y nos levantamos con más amor, y sobre todo con las ganas de poder aportar a los procesos personales de quienes nos rodean.

Cirkosfera es sin duda un proceso maravilloso, que luego de acompañarlos en varias ocasiones e inclusive ser parte de su sistematización para el trabajo de grado de David, me llevó el corazón lleno de emociones, recuerdos de jóvenes como Andrés, Melissa, Jefferson, Gina, Lina, Laura, Angie, Viviana, Javier, Nicole, Judith, quienes hacen que este proyecto esté lleno de vida y amor, y quienes son las semillas que han sembrado estos grandes del circo social en Bogotá.

Este proyecto ha sido una gran inspiración para mi trabajo, he encontrado en ellos una fuente de amor para seguir construyendo esta gran historia que mencione algunos proyectos de circo social en los que he tenido la fortuna de poder participar, Cirkosfera es un sueño hecho realidad, en donde la relación con los niños y jóvenes busca vincularlos a nivel participativo, pues son ellos quienes construyen día a día en cada descanso del colegio su propia historia, su propia comunidad, poder visitarlos y ser parte de sus procesos me ha permitido comprender el gran impacto que tienen los proyectos genuinos cuando el interés se aleja de los beneficios personales, políticos o económicos y se centra en un camino hacia la creación y el servicio a los demás, es un proceso que me enorgullece enormemente, cuando tuve la oportunidad de conocer, compartir y encontrarme con las nuevas generaciones del circo en la ciudad.

Capítulo 10

Escenarios Rizomáticos formativos.

Por supuesto que Rizoma, como lo mencione anteriormente cambió todas las percepciones que tenía sobre el circo y sobre el trabajo en comunidad, me permitió entender la importancia de asumir nuestro papel en esta realidad, esto, aunque suene algo simple, es un proceso supremamente transformador para mi ser, pues me llevo al aprendizaje que cuando asumimos nuestro lugar somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos, de poder decidir sobre nuestra propia vida y así mismo ver a los otros como iguales, ni más ni menos. La única condición para ello es aplicar la gran responsabilidad que esto conlleva, comprender que mis palabras y mis acciones deben tener algo en común y es la coherencia, algo tan complejo que no se puede tomar a la ligera, por ello Rizoma se ha encargado de expandir la idea del circo y la horizontalidad por diversas partes del mundo, mi trabajo ha sido seguir la idea en las comunidades que se han aproximado a mi luego de que culminamos nuestro proceso juntos y varios de los integrantes que empezamos han migrado a seguir este gran sueño que rompe las fronteras y que nos enseña una y otra vez que la juntanza es la clave para cambiar nuestras realidades.

Específicamente hemos tenido la oportunidad de trabajar desde Circo Sombra en diversos proyectos que nos han enfocado en este mismo camino de la red de trabajo, todas estas historias aquí mencionadas son una forma para que el lector o investigador entre en contexto sobre cuál ha sido el camino para llegar al encuentro con tantas personas increíbles, de cómo hemos podido participar en la construcción de una red que permita que los colectivos y personas adjuntas puedan potenciar sus capacidades creativas, formativas y laborales, aportando a otros a que entren en esas mismas dinámicas, es como una gran fuente de apoyo, algo que entre más doy más me siento en capacidad de que lleguen cosas increíbles a mi vida, por ello quiero mencionar 3 sucesos que hacen parte del proceso documental, 3 proyectos que han sido de vital importancia para esta investigación y que se han convertido en nuestra propia forma de seguir construyendo Rizoma, el Rizoma no se destruye si no que sigue mutando constantemente, el rizoma no es propiedad de nadie, es una idea que va más

allá de todos nosotros y que busca que cada vez más personas la difundan, de esta forma es que hemos creado estas alianzas.

La primera de ellas es Gravedad Cero un gran aliado, encabezado por Alejandro Suarez y Yuli Suarez, dos hermanos que han construido un gran hogar para nosotros los artistas de circo, ubicado en la localidad de chapinero, con una antigüedad de más de 5 años ha sido un escenario de creación artístico y deportivo que nos ha brindado un lugar en el cual podemos ser, encontrando una gran familia artística que a lo largo de los años nos ha consolidado como agrupación y como personas, hemos podido compartir ese sentimiento creativo con todos los grandes hermanos que han pisado este lugar, maestros y compañeros que nos han encaminado hacia nuestro sueño por el circo.

En el año 2022 gravedad nos vincula en la creación de un proyecto llamado impulso vital, en este, nuestro trabajo consistía en registrar y documentar las memorias del proceso de forma audiovisual y fotográfica, por supuesto que esto nos aportó de gran manera a poder incluir este proyecto en esta investigación, pues es un espacio que amamos y que apoyamos en cada momento para que crezca y se desarrolle como un gran escenario en donde pueda apoyar cada vez a más personas que decidan el circo como modo de vida, este fue un proceso formativo, que se centró en la enseñanza de 3 técnicas de circo diferentes, la primera de ellas la técnica de la parada de manos, la segunda la técnica del pole dance asociado al circo y la tercera los elementos aéreos.

Imagen 21 Gravedad Cero, proceso formativo impulso vital.

Imagen 22 Gravedad Cero, Proceso formativo impulso vital, muestra final.

Fue la primera gran apuesta por generar un espacio social en este lugar en donde los beneficiarios podrían acceder a un lugar optimizado técnicamente con todos los elementos de seguridad y profesores certificados para seguir un proceso por dos meses, fueron 60 personas entre niños jóvenes y adultos, tuvimos la oportunidad de seguir de cerca este proyecto y ser parte de esta semilla que de poco se va sembrando en la potenciación de este gran lugar, Gravedad Cero es esa casa que para nosotros ha significado el amor, la construcción a través del tiempo y la entrega desinteresada porque todos y todas crezcamos de forma bidireccional, en donde cada uno pone un grano de arena, somos quienes llenan de vida este hermoso lugar, que día a día nos abre sus puertas, vemos impulso vital y nuestra participación en el proyecto como una oportunidad para plasmar una vez más la historia del circo bogotano en estas páginas y en las pantallas de quienes en algún momento observen estas memorias visuales.

Como segundo proyecto encontramos el realizado por nuestra propia agrupación Circo Sombra, una vivencia que tuvimos la oportunidad de acompañar de forma visual, nuestras compañeras Juliana Cusgüen y Luana Mesa, quienes estuvieron dirigiendo este trabajo orientado a mujeres de la localidad de barrios unidos enfocado en la danza aérea y la danza árabe, tuvo una duración de un mes y medio, tuvimos la fortuna de compartir con 22 mujeres que estuvieron presentes en los talleres, nuestra agrupación cuenta con un recorrido medianamente corto (4 años y medio) y esta fue la primera oportunidad que tuvimos para lograr generar un proyecto que financiara los primeros pasos hacia una escuela popular que pudiera brindar el acceso a un espacio seguro y óptimo para la práctica, la intención de este era por supuesto la parte técnica, pero también brindar por medio de estos dos lenguajes corporales (la danza aérea y la danza árabe) una herramienta que le permitiera a las mujeres cuestionarse sobre su propio empoderamiento y como estas sesiones aportaban en su crecimiento personal como mujeres, buscaba que ellas encontraran nuevas formas de habitar su cuerpo, llevando al límite sus exploraciones y sus expectativas acerca de lo que creían posible hacer, vencer sus miedos y generar una sensación de determinación, fue un proceso que tuvo de aliado al espacio de Dancebog un estudio de danza el cual fue la sede principal del proyecto, lo cual nos permitió

seguir construyendo esa gran red en donde pudimos apoyar y aportar a estas grandes mujeres que de la mano de las docentes encontraron un lugar en donde aprender de forma gratuita y genuina.

Imagen 22 proceso de Circo Sombra, El circo y la danza como herramienta del empoderamiento femenino.

Imagen 23 proceso de Circo Sombra, El circo y la danza como herramienta del empoderamiento femenino.

Imagen 24 proceso de Circo Sombra, El circo y la danza como herramienta del empoderamiento femenino.

Este proceso nos dejó un gran aprendizaje, enfocar nuestros esfuerzos en seguir construyendo espacios en donde la inclusión y las nuevas formas creativas en las cuales la diversidad juega un papel fundamental pueden generar procesos inclusivos y seguros para estos grupos de personas, mi participación siempre fue la de observar y por supuesto registrar y apoyar desde mi ojo la composición de una memoria que plasmará las vivencias, aprendizajes y testimonios de las implicadas, fue nuestro primer proyecto de gestión propio en donde comprendimos como escribir y ejecutar un proyecto que nos permita financiar nuestras ideas de apoyar cada vez a más personas.

Como tercer proyecto quiero mencionar lo que fue el primer laboratorio de circo “Bosa en escena”, una gestión que logramos generar en compañía de la mesa local de circo de Bosa, la agrupación Wayak Circo, el proyecto Cirkosfera, el teatro el ensueño, el teatro Tchyminigagua y por supuesto Circo Sombra, fue una gran apuesta por llevar a la comunidad circense de la localidad un espacio

formativo en donde pudieran tener toda la asesoría necesaria, así como la implementación de espacios e información llevada por docentes certificados que permitiera la creación de 6 nuevos números de circo.

En este la colaboración articulada con las agrupaciones y espacios mencionadas fue incondicional, logramos que el circo tuviera un espacio formativo en la localidad, luego de estudiar todas las necesidades que este tenía en la mesa local, este proyecto fue una gran oportunidad para apoyar a los artistas locales, quienes en diversas ocasiones han carecido de oportunidades reales para seguir creciendo en sus habilidades creativas y netamente se relegan a los diálogos del rebusque callejero o el trabajo comercial, fue una experiencia que nos permitió vivir de primera mano la gestión de un proyecto de mediano formato, dirigido por en la parte de la gestión por Alejandra Beltrán de Wayak Circo y Leonardo Diaz de la agrupación Circo Sombra, y apoyado desde la parte docente por Marco Moreno, Jonathan Hernández, Jessica Millán y Luis Eduardo Guzmán, grandes artistas que a lo largo de varios años han trabajado con nosotros y otros han sido nuestros maestros, por supuesto que no podemos dejar pasar las agrupaciones y artistas que hicieron parte de este proceso:

David Salamanca

Duo Dmentes (Santiago Durango y Jovi Rojas)

Hugo Moreno

Karen Pacanchique

Ximena Ayala

Duo Volatil

En esta ejecución aprendimos de diversas dificultades que se nos presentaron, desde la adecuación del colegio público Porvenir sede B, espacio que logramos gestionar con el profesor Nelson Torres de la comunidad Cirkosfera, en el cual nos abrieron las puertas, hasta llegar a un espacio tan importante como el teatro el ensueño gracias a nuestro profesor Lucho Guzmán, fue toda una experiencia en la que aporté de forma visual, en la realización de la memoria y la grabación de los números que allí se gestaron junto con nuestro equipo de producción: Leonardo Diaz en la cámara y la edición de los números, Andrés Prado en la cámara, Jessica Millán en la dirección de arte, pudimos también generar alianza con el espacio Tchyminigagua un teatro ubicado en el barrio Bosa Piamonte en

donde pudimos realizar la muestra final que tuvo una asistencia masiva llenando el teatro en su única función el día 21 de abril del año 2022.

Imagen 24 Laboratorio de circo Bosa en Escena, en la Foto: Santiago Durango y Jovi Rojas.

Imagen 25 Laboratorio de circo Bosa en Escena, en la Foto: Ximena Ayala.

Para nosotros fue una experiencia por comprender las necesidades y oportunidades que tiene el circo a nivel metodológico y cómo podemos aportar

por medio de nuestro trabajo al sector en la localidad y en la ciudad, a cualificar a nuestros artistas, y por supuesto a seguir tejiendo esta gran red, este gran Rizoma, en esta oportunidad pudimos enfocarnos en 3 ejes que fueron fundamentales para la creación de este proyecto y que se enfocaron en las principales necesidades del sector en Bosa, como primero buscamos impartir un eje formativo hacia la creación que se centrara en:

- La creación escénica
- La formación en dramaturgia
- La formación técnica de circo

El segundo de los ejes fue el eje de producción en donde nos enfocamos en:

- La dirección de arte
- La dirección de iluminación
- Y un estímulo económico para apoyar la creación

Y el tercer componente que fue el de la exhibición que se centraría en:

- La realización de piezas audiovisuales y fotográficas sobre los nuevos números.
- La muestra presencial de los números en vivo.

De esta forma nuestra experiencia tomo un rumbo que nos permitió construir una gran comunidad con las agrupaciones, maestros y gestores que hicieron parte de este laboratorio, pudimos recolectar imágenes y testimonios que nos permitieron acercarnos una vez más a los procesos creativos del circo y a la capacitación que nos permitiría una vez más acercarnos a los procesos de profesionalización que tanta falta le hacen al sector circo en la ciudad y en el país.

Para concluir toda esta gran historia, todas estas vivencias que en este documento busco plasmar, me quedo con que esta es una gran lucha colectiva por unas garantías que nos permitan vivir del circo dignamente, es una forma de construir en comunidad un sector que aún se encuentra en una definición, en encontrar un rumbo. Esta lucha se compone de gestionar infraestructura adecuada para nuestra práctica, procesos formativos que cumplan con los estándares técnicos que necesitamos como sector y que poco a poco vamos

acercándonos un poco más a ellos, así como también propiciar instancias de participación que permitan el acceso a nuevos y mejores espacios que nos permitan seguir en esta construcción, acompañado de garantías laborales y de salud. Sin duda nuestro aporte a los procesos formativos populares ha sido en búsqueda de la juntanza de cada vez más actores que se involucren en este gran proyecto, tenemos la fortuna de aportar nuestro granito de arena para que más personas puedan seguir sus procesos formativos, deseamos que en un futuro podamos propiciar esas oportunidades que en su momento fueron una carencia en nuestros caminos, y que gracias a nuestra escuela que ha sido forjada por esos jóvenes que por allá a finales de la década de los 90 tuvieron una gran idea llamada circo social, con procesos como circo ciudad hoy nos forjaron, somos las semillas que en estos años hemos encontrado la forma de germinar gracias a la convicción de permitirnos soñar con el circo para la vida.

5. Conclusiones

En este largo camino del circo, hoy ha pasado casi una década, en donde he podido compartir con diversas comunidades del circo, nuevas formas de relacionarnos y de construir en comunidad, esta oportunidad de poder co-crear con diversos procesos del circo social, nos lleva a cuestionarnos el importante papel que juegan los procesos de memoria y resignificación del circo en este momento, el papel de los maestros populares, de los jóvenes que día a día buscan compartir entre ellos y aprender desde lo local y barrial.

El audiovisual es la herramienta que he implementado para plasmar todas estas narraciones que a lo largo de los años he logrado captar, este es un método de recolección de información que me ha permitido recopilar diversas memorias y momentos de mi vida y de este gran rizoma el cual hemos construido gracias a la juntanza y la autogestión que se ha logrado en las diversas localidades de la ciudad.

Luego de concluir mi proceso creativo, me quedo con la gran duda de seguir investigando el circo, de profundizar aún más en mis ideas, que aunque en algunos casos son vagas resultan ser una parte de mi alma, que poco a poco se va encontrando, este documental ha sido todo un sueño que por un largo tiempo se ha venido construyendo y que solo hasta este momento logramos dar forma,

y que por supuesto es solo un primer acercamiento a toda la gama de posibilidades y personas que nos seguiremos encontrando a lo largo del camino. Este proyecto me enseñó la profunda hermandad que se genera a través del circo, tener la oportunidad de compartir con mis maestros y amigos de tantos años en pro de generar nuestras propias memorias, de ser conscientes de la importancia que tiene el poder enunciarse desde nuestras propias perspectivas e irnos construyendo los unos a los otros.

Esta fue una dura prueba que me llevo por una profunda crisis creativa durante el último año, pues nunca supe hacia dónde direccionar todo lo que había recopilado y no fue hasta que la marcha lo dio que logré plasmar en esta pieza de 48 minutos las vivencias que había podido recopilar.

Principalmente podría concluir:

- Como primero me parece muy importante mencionar un concepto el cual surgió en esta investigación y es el de Maestro- Hermano, como una forma de construir de forma horizontal con nuestros docentes, es decir desjerarquizar la figura del maestro y convertirla en ese motor que es capaz de impulsar procesos por medio de la interacción con sus estudiantes de una forma reciproca en donde se reconozcan las dos partes en igualdad de condiciones para crear, este hallazgo lo reflexionamos debido a que esta forma de ver la docencia es la que les ha permitido a los proyectos formativos mencionados llevarse a cabo, a cargo de los jóvenes de los mismos territorios que luego de haber sido parte del proceso como aprendices en el cambio generacional toman el papel de maestros de las nuevas generaciones, acompañados de las antiguas generaciones que de a poco van relegando la responsabilidad de los procesos.
- Por otro lado quiero concluir que en este caso las artes visuales en articulación con el circo han sido una forma eficiente de crear en conjunto con la comunidad, de construir una memoria colectiva, en este caso llamada Rizoma, aportando a los procesos de sistematización de una forma visual, construyendo una narrativa que le permita al espectador comprender cuales son algunas características del circo social y evidenciar el trabajo en red que se ha venido tejiendo en las localidades

de Chapinero, Barrios Unidos, Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar y Usme en la ciudad de Bogotá.

- Adicionalmente el proyecto aporta al campo de la educación artística de manera que busca se convertirá en material pedagógico y una fuente de investigación que le permita al futuro investigador tener un acercamiento a estos 6 proyectos circenses.
- A nivel personal concluyo la importancia de inmiscuirnos de manera directa con la responsabilidad de ser nosotros mismos los que investiguemos y generemos narraciones y memorias que nos permitan llegar a definiciones y formas de concebir el circo, en este momento en donde el circo se encuentra en una fase de reconocimiento como sector en Colombia.

Me quedo con el gran aprendizaje de seguir comprendiendo cada vez más los fenómenos del circo social en Colombia, de conocer sus principales exponentes a nivel investigativo y con la profunda convicción de que este es solo el comienzo del viaje, seremos esa colcha de retazos que en algún momento estaremos por el mundo entero apostándole al arte como forma de transformación social, nos convertiremos en un gran rizoma que se expandirá para construir juntos los cimientos de nuestras memorias.

Link del documental: <https://www.youtube.com/watch?v=0PUIfcnD9gg>

Bibliografía

- Alcántara, A. A. (2012). *EL FORMADOR DE CIRCO SOCIAL*. Barcelona: Ateneu 9 Barris.
- González, A. (2015). *La carpa multicolor del circo como herramienta de promoción de la interculturalidad*. Santiago de Chile: Universidad de Valladolid, Universidad de León, Universidad de Salamanca.
- Garces, N. C. (2021). *Tejiendo comunidad, trenzando memoria: un laboratorio para la creación artística*. Bogotá: Universidad Pedagógica.
- Quintero, Y. P., & Medina Quevedo, D. M. (2021). *Opalas: Practicas comunitarias desde sus perspectivas éticas, estéticas, políticas y formativas*. Bogotá: Universidad Pedagógica.
- Bailly, B. (2009). *El circo una mezcla de generos*. Paris: Universidad de Paris.
- Villa, J. D., & Irenarco, J. (2011). *Primera caracterización del circo en Colombia*. Colombia: Ministerio de cultura.
- Lledo, A. B. (20 de Julio de 2022). *Del circo tradicional al circo social. una herramienta para la transformación*. Obtenido de Art social: <https://www.artsocial.cat/articulo/del-circo-tradicional-al-circo-social/#:~:text=Algunas%20definiciones%20de%20circo%20social&text=El%20circo%20ha%20evolucionado%20notablemente,que%20se%20llama%20Circo%20Social>.
- Daza, M. P. (2008). *EL CIRCO SOCIAL COMO HERRAMIENTA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA*. Santiago de Chile: Universidad Santo Tomas.
- Salazar, A. (27 de Abril de 2020). *Memoria y justicia transicional*. Obtenido de Comisión de la verdad: <https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/blogs/memoria-y-justicia-transicional>
- Abderhalden, R. (2006). *El artista como testigo*. Bogotá.
- Ardenne, P. (2002). *Un arte contextual, Creación artística en situación, de intervención, de participación*. Murcia: Centro de documentación y estudios avanzados de arte contemporáneo.
- Miranda, F. (2010). *Educación y cultura visual: aportaciones y relaciones necesarias*. Santa Maria, Brasil: Universidad Federal de Santa Maria.

- Hernandez, F. (2015). *La cultura visual como invitación a la deslocalización de la mirada y reposicionamiento del sujeto*. Montevideo: Universidad de la republica.
- Deleuze, G., & Guattari, F. (1977). *Rizoma*. Paris: El cagadero del diablo.
- Cely, C. C. (2021). *Guía de investigación+creación*. Pasto-Colombia: Universidad de nariño.
- Barriga, J. G. (2012). *Un viaje a ninguna parte: La investigación- Creación como vehiculo de validación institucional de la producción artística* . Bogotá: Universidad Javeriana.
- Cuartas, S. L. (2009). *Investigación-creación un acercamiento a la investigación en las artes*. Manizales: Iberoamericana Institución universitaria.
- Morales, S. N. (2016). *Diálogos sobre investigación-creación. Perspectivas, experiencias y procesos en la Maestría en Estudios Artísticos Facultad de Artes ASAB*. Bogotá: Universidad Distrital.
- García, N. A. (2016). *Diálogos sobre investigación-creación. Perspectivas, experiencias y procesos en la Maestría en Estudios Artísticos Facultad de Artes ASAB*. Bogotá: Universidad Distrital.
- bruselas, E. d. (08 de 08 de 2022). *Escuela de circo de Bruselas*. Obtenido de Escuela de circo de bruselas: <https://www.ecbru.be/a-propos/>
- Wilches, H., & Caicedo, C. (2019). *Espacio social en torno al circo social en la ciudad de Bogotá*. Bogotá: Universidad Distrital.
- Yzquierdo, H. (2008). *El arte circense y la física* . Ciudad de mexico: Fonca conaculta .