

Fidelis Fortibus

12.08.2019
Francisca Arce

Retomo la escritura después de haber vivido la experiencia en tres festivales de Circo y Artes Escénicas: “Festival de Circo Trapezi” en Reus, “TAC” de Valladolid y “Charivari La Fiesta del Circo” en Santiago de Chile. La experiencia ha sido muy diversa y enriquecedora, a través del lente del “El Arte de las Curiosidades” he podido ver más de 50 espectáculos de Circo pero también algunas propuestas de Danza y Teatro. En esta segunda etapa hablaré de *Fidelis Fortibus*, espectáculo circense de la compañía “Circo Ronaldo” de Bélgica, presentado en la XXIII Versión del “Festival de Circo Trapezi en España.

Fidelis Fortibus

Son múltiples las observaciones que nos entrega esta propuesta, que a mi gusto ha sido el mejor espectáculo de la versión 2019 de Trapezi en Catalunya, *Fidelis Fortibus* es un espectáculo muy galardonado que ha recibido premios como mejor espectáculo de circo, *Premios Ciutat de Barcelona 2017* y seleccionado como mejor producción del 2016 en el *Theaterfestival (BE/NL)*.

Es un espectáculo con una línea de originalidad y comicidad en todos sus aspectos, interpretado por un solo artista en la pista. El circo y el teatro, lo tradicional y contemporáneo son algunas de las mezclas que podemos ver en esta obra interpretada por Dany Ronaldo. Pero la propuesta no es solo circo o no es el tipo de circo que acostumbramos a clasificarlo como tal, ya que Dany Ronaldo pertenece a la sexta generación de una familia de artistas que mezcló en el pasado el circo y la comedia del arte, que hoy nos trae un circo de tradición familiar lleno de imágenes poéticas con una propuesta muy actual.

Historia del Circo Ronaldo

M.circusronaldo.be. (2019). [online] Available at: https://m.circusronaldo.be/circus_of_theater [Accessed 19 Aug. 2019].

André De Poorter, Van Theater Van den Berghe tot Circus Ronaldo (Zulte: eigen beheer, 1989)

La familia Belga- Alemana del “Circo Ronaldo” tiene sus comienzo cuando Adolfo Peter Van Berghe (1827-1880), con quince años deja su hogar y comienza una aventura embarcándose en el circo Alemán de Lorenz Wuff. Años mas tarde después de mucho entrenamiento se convertiría en un popular jinete acrobático. En sus años de viaje conoce a un grupo de artistas itinerantes con practicas de pantomima y comedia del arte, enamorándose de la joven actriz Maria Cronenberg (1834-1915) aquí nace la huella de esta familia que hasta el día de hoy mantiene y rescata esta particular mezcla.

En sus inicio la compañía se llamó “El Gran Teatro Itinerante Van den Berghe” marcando un estilo más teatral con algunos momentos de valentía circense. Tras la muerte de Adolfo a los 53 años, William Van de Berghe (1858-1928) hijo de Adolfo Van de Berghe y Maria Cronenberg, toma las riendas de la compañía donde aprendió no solo a actuar sino también a pintar decorados, hacer disfraces, forjar armas de teatro e idear trucos ópticos.

La tercera generación impulsada por deslumbrar al público que involucró más el circo, en 1910 crean su propio generador eléctrico y se convierten en la primera compañía itinerante en Bélgica, dando pie a su exitoso espectáculo “La Vuelta al Mundo en 80 Dias” basada en la novela de Julio Verne e interpretada por el nieto de Adolfo, Jean Van den Berghe

(1887- 1965), hijo de Adolfo Joseph Van de Berghe y sobrino de William Van de Bergehe. Entre las giras de este espectáculo, en la ciudad de Malinas Bélgica, Jean Van den Berghe conoce a la que sería su esposa, *Serafina de Winne*, y de este amor que la ciudad es reconocida como la cuna del teatro Van den Berghe en Bélgica.

En 1914 tras estallar la segunda guerra mundial se pone fin a lo que en ese entonces se llamaba “El Tren Van den Berghe” debido a la gran cantidad de carruajes que la compañía movilizaba de ciudad en ciudad. Maria Van den Berghe, cuarta generación hija de Jean y Serafina, junto a sus hermanos se buscan la vida durante los años de guerra viajando a pie y en tren, cargados de maletas pesadas buscando salas de teatros de variedades, cantando actuando y haciendo circo.

Jan Van den Broeck (1933) junto a su hermano Harman Van de Broeck quinta generación hijo de Maria Van den Berghe y Jan Van den Broek en 1971, junto a su tío Frans Van den Berghe, construyen una carpa redonda con sede en Muizen cerca de Malinas, para crear un espectáculo de variedad el estilo de los años setenta, primero con el nombre de “Circus Ricardo” y después de unos años tras la salida de Herman, Jan Van den Broeck en honor a su nombre artístico Jonny Ronaldo crea el “Circo Ronaldo”.

La historia de Circo Ronaldo nos hacen comprender mejor de donde viene toda la propuesta de *Fidelis Fortibu* espectáculo marcado de historia con un estilo particular que

nos hace reflexionar sobre la utilidad de clasificar o no las actuaciones de circo teatro *David Ronaldo* (1966) y *Dany Ronaldo* (1969) hijos de *Jonny Ronaldo*, representan la sexta generación de artistas itinerantes de una familia que mezcló el circo y la comedia del arte. Esta última generación se ha encargado de poner más énfasis en la historia de sus ancestros y de oler en el viento el presente y el futuro.

“El circo Ronaldo conecta el pasado con el futuro a través de una experiencia pura y reconocible del presente”

M.circusronaldo.be. (2019). [online] Available at: https://m.circusronaldo.be/circus_of_theater [Accessed 19 Aug. 2019].

“La Comedia del Arte” que es una forma primitiva de teatro popular que nace a principios del renacimiento en Italia, que mezcla elementos del teatro literario con tradiciones carnalescas (máscaras y vestuario), recursos mímicos y pequeñas habilidades acrobáticas. Junto a este estilo teatral el crecimiento de la compañía y la reinención del día a día, “Circo Ronaldo” llenan de poesía sus obras. La forma singular de sus espectáculos siempre ha madurado desde dentro y cada nuevo movimiento tiene sus raíces en el pasado de su antigua tradición familiar.

Su búsqueda continúa sin fin hacia una magia a la que las palabras no tienen más acceso. Una dinámica refrescante entre una generación joven y la caída de las generaciones mayores experimentadas. Unidos en una simbiosis natural para vivir y jugar juntos en un mundo único. El Circus Ronaldo está a la altura del ritmo, ajustado por la simplicidad y la autenticidad. Fortalecido y unido por un grupo creativo de personas singulares. en el escenario, en la pista, en los pasillos, en los talleres, en la carretera y detrás de la computadora

La Experiencia Personal

La primera apreciación comienza desde la cola antes de entrar a ver el espectáculo, una carpa de circo pequeña, con dibujos de los más clásicos artistas, en toda su fachada, algunos camiones y carruajes a su alrededor como casi cualquier circo que se monta en algún sitio eriazado de un pueblo. Hasta el momento todo apunta un tradicional espectáculo de circo, como el que ví en Sabadell al principio de mi formación en España (Circo Raluy).

La fila avanza y en la puerta con un vestuario acorde, nos recibe un personaje que nos da las indicaciones por donde ir. De una manera casi imperceptible este personaje se nota un poco distinto, medio raro y confundido. Una vez dentro de la carpa ya sabemos que nos internamos en un mundo distinto, ya que toda la pista esta repleta de tumbas.

La estética se reconoce al instante, con una luz en penumbras y un piso lleno de aserrín, sobre las tumbas cruces, algunas fotografías y objetos que representan a los artistas dibujados sobre la fachada.

Cuando las últimas personas de la fila entran al pequeño mundo, que por sí solo ya genera una atmósfera, este personaje resalta por la poca empatía que tiene hacia el público, su personalidad incomoda deja de ser imperceptible y de frontón comienza a querer que el público se vaya de su carpa. El personaje está tan bien interpretado y su rostro particular con ojos y orejas grandes nos confunde si en realidad quiere que nos vayamos y que algo ha sucedido. Dany Ronaldo a través de pocas palabras, (ya que su idioma natal es Francés y Neerlandés) nos advierte que la función no es posible ya que todos los artistas están muertos y él está de luto.

De manera casual algunas tumbas se mueven y el único vivo de esta tradicional familia comienza a interpretar cada personaje muerto, de una manera muy caótica y cómica, hasta con efectos especiales, simulando explosiones y fuego. Dany Ronaldo recorre el espectáculo como: Mago, Trapecista, Músico, Malabarista, Equilibrista y hasta Domador de una verdadera rata amaestrada, que cruza la cuerda tensa a las ordenes de su domador.

Las risas y carcajadas se escuchan desde el público todo el tiempo, pero la poesía nunca se esconde, la veracidad de su interpretación y el multivirtuosismo de sus personajes en cada acción que realiza es impecable.

Los aplausos del público al finalizar la función son verdaderamente desbordantes, sin saber su historia ni de donde viene, ha llenado una pequeña carpa de poesía, humor e historia. Un espectáculo que asume su tradición familiar, que incorpora elementos de otras artes escénicas, que trabaja con equipo de profesionales que asume el presente y que mira hacia el futuro.

Reflexión

A lo largo de la historia las clasificaciones de las cosas han sido una metodología para la pedagogía de diferentes materias, al parecer esta forma de organización nos hace estructurar más todo para comprender mejor las cosas. Pero que pasa cuando hoy llevamos estas estructuras tan marcadas a una sala de teatro o aun espacio abierto a sentarnos a ver un espectáculo de circo, un arte vivo que por cientos de años ha sido clasificado en su médula como el arte del riego y de las curiosidades.

¿Estamos dispuestos nosotros como artistas de este arte vivo a cambiar las clasificaciones y conceptos? a mezclarlas con otras artes escénicas o a desclasificarlas o volver a clasificarlo.

- ¿Que es el circo de ahora?, - ¿Cuál fue el de antes?.

Según un Estudio Diagnostico realizado en Chile el año 2012,

El circo tradicional es la manifestación que tiene como su principal característica el estar compuesto por grandes clanes que, en forma de empresas familiares, viajan por Chile presentando sus espectáculos en grandes y pequeñas carpas. Más tarde, y de forma paralela, emerge hace casi dos décadas el denominado circo contemporáneo, cuya principal característica consiste en estar compuesto por artistas que en su mayoría no provienen de familias de circo, y que elaboran una propuesta de lenguaje novedosa que incorpora técnicas propiamente circenses y elementos de otras artes escénicas como el teatro o la danza.

Pero ha siete años esta clasificación en Chile ya parece un poco anticuada, ya que los circo tradicionales cada vez más incorporan nuevas tecnologías y otros elementos de otras artes escénicas intentando renovar sus espectáculo para atraer más al público, mientras que el circo contemporáneo ha veinte y cinco años de historia ya comienza a tener segundas generaciones de artistas y esta clasificación esta quedando fuera.

Existe aun una clara diferencia del circo contemporáneo y tradicional que no se discute, que es la forma de aprendizaje de las habilidades, en una dada principalmente por escuelas formales en Chile o el extranjero o aprendizajes autodidactas o menos formales como talleres en distintos espacios públicos o privados, mientras que en el tradicional se traspasa desde sus padres o familias desde muy pequeños.

Ahora lo que sigue siendo cierto en Chile que según este estudio

La diversidad entre el circo tradicional y el circo contemporáneo es reconocida con mayor nitidez por los mismos artistas del campo circense, mientras que su identifi-

cación no se manifiesta necesariamente con la misma claridad en los públicos que asisten a los espectáculos de ambas manifestaciones.

Al leer la historia de la familia Belga-Alemana Van den Berghe, desde sus inicios en 1827, donde un hombre crea una tradición familiar desde 0, me hace pensar que quizás yo Francisca Arce seré la primera generación de mi propia familia circenses. ¿Y pasaré de una clasificación a otra? o el mismo Dany Ronaldo sexta generación de artistas circenses, que incorpora en sus propuestas, directores teatrales, coreógrafos, músicos y elementos de otras artes escénicas, ¿Dejará de ser circense tradicional?. Necesitamos orden para comprender las cosas pero necesitamos apertura para comprender y entender los cambios y las evoluciones en la historia del circo en Chile y el mundo.

Cuando nos sentamos como públicos a ver un espectáculo de circo necesitamos orden, estructura y entendimiento en nuestras cabezas, antes de comenzar la función. Nos sentimos más cómodos cuando el espectáculo logra entrar dentro de alguna clasificación que conocemos, o entramos con una lista de cosas que debe existir y la vamos chequeando a medida que vamos viendo el espectáculo y cuando alguna de las cosas que creemos medulares no existe, salimos frustrados y decepcionados.

-¿Pero que pasa cuando somos artistas y creamos?

Al parecer nos comportamos de la misma forma, buscamos entrar en clasificaciones, nos interesa agradar a nuestros espectadores, no sumimos lo que somos, nos cerramos al futuro y a las nuevas propuestas y nos mantenemos en la misma línea todo el tiempo, por temor a no cumplir con la lista que nos piden los espectadores, que según los estudios aún ni siquiera reconocen la diferencia

La invitación esta en dejar la hoja en blanco y desde nuestro interior intentar identificar cuales son los reales deseos de mi lenguaje, de lo que quiero comunicar, de lo que me gusta, de lo que quiero transmitir, asumirlo y desde ahí construir.

La discusión queda abierta y el análisis da para escribir otros artículos enfocado en otros espectáculos que vimos que ponen esta discusión en el centro.