

Francisca Arce
Análisis y Crítica 1, 5 de Marzo 2019

Crítica de Circo por Leopoldo Pulgar

Leopoldo Pulgar periodista y crítico de teatro, nos relata dos críticas de circo contemporáneo escritas el año 2018; 'La Sangre de la Tierra' (2017) y 'Oxida2' (2018), ambos espectáculos son lo más actual de la escena chilena circense en su línea contemporánea. En este ensayo se ofrece un breve análisis de estas críticas sumando una reseña del proceso creativo de ambas compañías.

'La Sangre de la Tierra', es de la compañía "El Circo del Mundo" (CDM), -una organización no gubernamental que lleva mas de veinte años trabajando con las artes circenses, desplegando un área social, un área de extensión artística y otra de formación académica profesional. Es la única ca formación profesional en Chile reconocida por la Federación Europa de Escuelas de Circo (FEDEC). Esta obra de circo contemporáneo, representan la décima primera propuesta escénica de la compañía, y está dirigida por el canadiense Alain Velleiux, quién además fue uno de los fundadores del proyecto CDM en el año 1995, a través de un proyecto social que implanto, 'El Cirque du Soleil'.

Leopoldo Pulgar, menciona de manera sutil y suave la percepción de él, hacia este espectáculo circense.

'A embriagarse con la vida' parece invitar esta obra, una convocatoria para que cada uno abra las compuertas de su alma y deje pasar la alegría y el amor, como también el miedo o el olvido.

Cabe señalar que la mayoría de los espectáculos del CDM, representan egresos de las generaciones de estudiantes de la escuela circense, no así 'La Sangre de la Tierra', que es la continuidad de un proyecto de investigación solo de artistas profesionales, realizado con fondos del estado, lo que

ayudó a mejorar la producción general de la obra. Leopoldo también enmarca muy bien en su escritura, el uso de la infraestructura escénica que usa este espectáculo.

“Estructura escénica que amplifica su envergadura apoyado del diseño de iluminación y un nivel alto del elenco de artistas”.

La crítica fue realizada bajo el marco del, ‘VII Festival Internacional de Artes Escénicas Santiago Off’ (Enero 2018). Lo que Leopoldo no sabía en ese momento, es que la versión original de ‘La Sangre de la Tierra’ fue estrenada en Mayo del año 2017, en una versión muy distinta a esta. En la versión original una barrica de vino gigante, donde los artistas estaban inmersos en este escenario circular, con los espectadores en disposición 360°, a 2,5 metros de altura, generando otra perspectiva, con una propuesta escénica realmente de gran envergadura.

La crítica publicada de Pulgar en el sitio web de la Radio Bio Bio, podemos leerla como en una opinión muy ligera de la obra, en donde no entra en mucho detalle escenográfico, escénico, ni artístico. No existe información detallada de la trayectoria de la compañía, ni del sello de autor, ni del proceso creativo, solo una apreciación estética y poética del último estreno del CDM en su nueva versión frontal. De esta forma no da señales claras, ni deja al espectador con un gusto de verla.

Este no es el caso, por la crítica que ofrece Pulgar, del espectáculo “Oxida2”, que es mucho más detallada que la de ‘La Sangre de la Tierra’, que se percibe claramente que el autor tenía más conocimientos de ella, ya que relata su crítica con nombre y apellido identificando los roles de cada interprete en la escena.

“Los trazos más íntimos y sensibles del relato se construyen en el piso y en la altura, a través de la delicada interpretación de Francisca Arce”.

“Describen aspectos duros y dulces, con los apoyos electrizantes de una cantante lírica (Catalina Madariaga) y del bajo y la guitarra de un rockero (Cristóbal Bello)”.

“Ambos modulan estados de ánimo que son subrayados por juegos sonoros y lumínicos efectivos, mientras Cristián Arce y la notable Mirelly Parcigate aportan variados monólogos acrobáticos”.

“Oxida2, treinta horas en mí”, fue estrenado en Junio del 2018, por la joven compañía de circo “Los Nadies”. Aunque la crítica nombra varios otros espectáculos realizados por “Los Nadies”, la compañía considera que Oxida2 es el primer trabajo independiente y de larga duración que ponen en la escena local, estrenada casi de manera anecdótica en el importante centro cultural Matucana 100.

“Sol de harapos” (2013), “Explorando” (2015) y “El gran número” (2016), son las obras realizadas por la compañía Los Nadies, fundada en 2013, cuyos miembros egresaron de El Circo del Mundo, escuela profesional de artes circenses.

Oxida2, tiene sus propia historia como bien lo traduce el crítico;

“ El espectador también puede participar de ese vértigo, a partir de estímulos más íntimos, como ocurre en esta propuesta de la compañía Los Nadies. Esta convergencia se hace presente en este relato sin palabras que se narra arriba de una estructura metálica y que alude a un pedazo de la historia de Francisca Arce, acróbata que sobrevivió a una caída desde cuatro metros y medio de altura en 2016.”

Pero la verdadera historia no comienza después del accidente, si no que antes de él, desde principios del año 2016 la compañía ya estaba trabajando en una propuesta escénica que representaría una mente en estado de coma tras el accidente de su protagonista, los guiones ya estaban escritos, algunas escenas ya estaban probadas, todo esto antes del verdadero accidente. Si hay algo que el crítico es muy asertivo fue en generar esta pregunta.

“¿Cómo es posible traspasar al espectador reflexiones o estados de ánimo y, sobre todo, cómo describir, a través del trabajo acrobático, la travesía mental de una persona en una situación límite?”.

Esta era la pregunta clave, que la compañía se hacía en su trabajo diario, al principio sin un director, solo con ideas y la búsqueda de mezclar el circo con elementos escenográficos y musicales fue el proceso creativo de una primera parte de investigación.

La segunda parte de la creación fue mucho mas clara, con un proceso de investigación ya realizado y una experiencia real e intima experimentada por la protagonista. Así también lo traduce el periodista en este comentario.

“La adrenalina no la generan sólo los riesgos, las evoluciones espectaculares en las alturas ni son exclusivas de los acróbatas. El espectador también puede participar de ese vértigo, a partir de estímulos más íntimos, como ocurre en esta propuesta de la compañía Los Nadies

Leopoldo subraya en su ultimo párrafo que Oxida2 es;

“Una obra de teatro-circo contemporáneo chileno de gran nivel técnico, al interior de una escenografía que sugiere un laberinto, asociado a la mente humana, donde la memoria y las emociones luchan por sobrevivir”.

Esta critica también se traduce en una opinión perceptiva y estética, pero que refleja más información de los artistas y la compañía, detallando el mundo escenográfico y los roles en la escena de cada uno, que se traduce en una crítica que genera más interés al espectador, que provoca ganas de ver como esta situación limite se traduce en la escena a través de un arte que narra con el cuerpo.

Bibliografía

- (1). Elcircodelmundo.com. (2019). Quiénes Somos :: Circo del Mundo. [online] Available at: <http://www.elcircodelmundo.com/quienes-somos/> [Accessed 10 Apr. 2019].
- (2). misitio. (2019). Oxida2 | misitio. [online] Available at: <https://www.losnadiescirco.com/oxidados> [Accessed 10 Apr. 2019].
- (3). Pulgar, L. (2018). Crítica de Teatro: "Oxida2, 30 horas en mí", vértigo e intimidad en la altura. [online] BioBioChile - La Red de Prensa Más Grande de Chile. Available at: <https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/teatro/2018/06/28/critica-de-teatro-oxida2-30-horas-en-mi-vertigo-e-intimidad-en-la-altura.shtml> [Accessed 10 Apr. 2019].
- (4). Pulgar, L. (2018). Crítica de teatro: "La sangre de la Tierra" y "Los Pinos", aromas que tienen que volver. [online] BioBioChile - La Red de Prensa Más Grande de Chile. Available at: <https://www.biobiochile.cl/noticias/blogs/el-blog-de-leopoldo-pulgar/2018/01/30/critica-de-teatro-la-sangre-de-la-tierra-y-los-pinos-aromas-que-tienen-que-volver.shtml> [Accessed 10 Apr. 2019].