

ANÁLISIS DEL PROCESO
DE **LABORATORIO**
DE CREACIÓN Y FORMACIÓN EN
C I R C O

ANALISIS DEL PROCESO DE LABORATORIO
DE CREACIÓN Y FORMACIÓN EN CIRCO

Escena Plural Circo 2022

Un proyecto de la Gerencia de Arte dramático con
apoyo de la Corporación Producciones La Ventana

Por: Erika Ortega Cortéz

Contexto:

En los últimos 25 años el circo ha tenido un desarrollo imparable en Bogotá. La tradición de las familias circenses que data del siglo pasado dejó sembrado en la ciudad el anhelo de asistir a un espectáculo que muestra a mujeres y hombres como superhumanos, pone a fantasear la imaginación de quien lo presencia y saca risas ingenuas.

Jóvenes en los 90's empezaron a indagar en los malabares y el payaso como técnicas que veían en revistas o libros traídos desde Europa o Suramérica y como autodidactas, dedicaron muchas horas de sus vidas a la práctica. Por la época empezó el estallido del circo a abrirse campo en fiestas electrónicas, calle, eventos publicitarios y de allí nace la nueva generación que se enamora de este arte milenario; no llegan precisamente del linaje de las familias de tradición, se interesan por el circo más bien fascinados por el desafío que provoca dedicar varias horas del día a conseguir que el cuerpo domine la técnica y de allí en adelante, el camino es infinito.

Introducción:

Este documento recopila la mirada de 7 agrupaciones / artistas circenses que ejercen su quehacer en Bogotá y fueron ganadores de la invitación pública “escena plural circo 2022”, por medio de un instrumento de preguntas que pudo recolectar las diversas impresiones alrededor del proceso y permite dar una mirada de sus intereses.

La autora Erika Ortega Cortéz hace un análisis al acompañar diferentes sesiones del proceso y liderar el módulo de dramaturgia, dirección y puesta en escena, en el que profundiza su relación con cada creación y vive de primera mano la experiencia del proceso que permitió cualificar las herramientas creativas y de producción de cada uno de los participantes.

Generalidades:

La invitación pública de escena plural circo 2022 recibe 40 aplicaciones que pasan a evaluación por parte del grupo de jurados que está conformado por: Humberto Hernández, Erika Ortega y Yovanny Martínez, que a su vez hacen parte del equipo de asesores que guiarán el proceso del laboratorio. Se eligieron 16 artistas en total existiendo las siguientes categorías:

Unipersonales (Cantidad de artistas ganadores: 2)
Dúos (Cantidad de artistas ganadores: 6)
Tríos (Cantidad de artistas ganadores: 3)
Cuarteto o más (Cantidad de artistas ganadores: 5)

Se recibieron postulaciones de diferentes localidades de Bogotá, confirmando el posicionamiento del circo a nivel distrital, por medio de colectivos, organizaciones, empresas y artistas independientes que mantienen su quehacer activo en cada territorio.

Las localidades de las y los beneficiarios directos del laboratorio fueron:

Rafael Uribe Uribe, Los Mártires, San Cristóbal, Chapinero, Ciudad Bolívar, Fontibón y Kennedy.

El proceso de escena plural circo 2022 tuvo un ejercicio vital que potencializó el trabajo de cada uno de los creadores y fue la alianza con el diplomado de escenotécnica, proyecto de la gerencia de arte dramático con el apoyo de Purpura Creativo. Esta colaboración dio frutos para ambos procesos ya que propuso un escenario profesional real, en donde equipos creativos de escenotécnica desarrollaron creaciones que debían estrenar y a su vez las y los artistas laboratoristas de circo tuvieron la fortuna de trabajar con un equipo de arte y producción técnica que pocas veces pueden tener, debido a los pocos recursos que existen para la producción circense; esto convertía en una gran posibilidad la conexión y generaba una red de nuevos contactos para futuros proyectos colaborativos.

El ejercicio dejó varios aprendizajes que profundizaremos más adelante

La invitación pública duro abierta 18 días, tuvo diferentes jornadas de socialización y asesorías personalizadas para despejar dudas entre el movimiento circense.

Contó con 4 módulos de aprendizaje:

Módulo de movimiento:

Asesor: Yovanny Martínez. Bailarín, coreógrafo, director y maestro. Co fundador e intérprete de la Compañía de danza contemporánea Cortocinesis.

¿Cuándo? Del 18 al 22 de abril entre las 9am y las 12 pm.

¿Dónde? En La Fulería y La Ventana Circo.

Módulo de dramaturgia, dirección y puesta en escena:

Asesora: Erika Ortega Cortéz. Actriz, dramaturga, directora y gestora de circo. Cofundadora y directora artística de la Corporación Producciones La Ventana.

¿Cuándo? Del 25 al 29 de abril entre las 9am y las 12 pm.

¿Dónde? en La Ventana Circo.

Módulo de dirección de arte:

Asesores: Casandra Hernández. Artista plástica y directora de arte.

Fabian León. Maquillador y realizador de efectos especiales.

¿Cuándo? Del 2 al 6 de mayo entre las 9am y las 12 pm

¿Dónde? En La Gata Circo.

Módulo de diseño de iluminación y producción técnica:

Asesor: Humberto Hernández Aguillón. Diseñador de iluminación y productor técnico. Co fundador de AHH Contenidos Creativos.

¿Cuándo? Del 9 al 13 de mayo entre las 9am y las 12pm

¿Dónde? En el Teatro El Ensueño.

Espacio de creación individual:

Para profundizar en las creaciones y aplicar las herramientas e ideas que surgieron en el desarrollo de los módulos, las y los artistas tuvieron un espacio autónomo en donde avanzaron en el proceso de ensayos, realización de elementos circenses, vestuario, escenografía, utilería entre otros y se llevaron a cabo en diferentes espacios escénicos de la ciudad.

Muestras internas y retroalimentación de asesores:

Entre el 6 y el 8 de julio, en la ventana circo se llevó a cabo la jornada de muestras internas después de un arduo trabajo de montaje técnico. El grupo de asesores dio puntos de vista precisos para mejorar aspectos del sentido de la creación y de componentes de la puesta en escena como la dirección de arte y la iluminación. Las y los laboratoristas quedaron con tareas precisas para terminar de redondear su creación para estrenar entre el 19 y el 27 de julio de 2022.

Circo Debout – El Circo brilla:

Con este nombre fue lanzado a la ciudadanía el capítulo de estrenos circenses ~~que se produjeron en el marco del proyecto~~ “escena plural circo 2022”, tres teatros importantes de la ciudad acogieron las nuevas creaciones:

Teatro Libre de Chapinero
19 de Julio
Obra: H2O de la compañía Cacatúa

Teatro Nacional de la 71
26 de julio
Números de circo:
Paralelos – Quinteto Volta
Oh Onírico – Valentina Lináres
Aldebarán - compañía Aerotopía
Reverso – Felipe Cortes
Monocromático compañía Balancing dúo

Teatro Libre del Centro
27 de Julio
Obra: Estaciones y Cadáveres de la
compañía Galaxia

Todas las funciones tuvieron lleno total, llegando aproximadamente a 1.130 personas en Bogotá. Fue emocionante ver la participación masiva de la ciudadanía, las y los creadores vivieron una noche fascinante en la que pudieron recibir halagos, recomendaciones y agradecimiento por el trabajo logrado. Se conto con el acompañamiento de la directora y subdirectora del Idartes, la gerente de arte dramático y el equipo de la gerencia las cuales acompañaron el protocolo de apertura de cada función como gesto de compromiso por el fomento y posicionamiento del circo por medio del programa #Bogotáteatralycircense.

Formatos de creación:

Número - Obra

De las propuestas que se recibieron 28 planteaban la creación de un número y 12 la creación de obra, lo que nos revela que un buen porcentaje de artistas circenses que residen en Bogotá, tienen vacíos que les impiden lanzarse a experimentar en formatos largos que implican un trabajo exhaustivo alrededor de la dramaturgia, la dirección, la puesta en escena, la producción técnica y la relación con otros lenguajes escénicos.

Otra variante que restringe la posibilidad de crear espectáculos de largo formato es el tema presupuestal, aun cuando el proyecto daba un pequeño apoyo económico a los ganadores, era limitado para pensar en una producción de mediano o gran formato que implica la inversión de recursos que superan los \$60 millones de pesos, en donde claramente deben ser incluidos de manera primordial pago de honorarios a artistas, lo que no podían hacer con el corto presupuesto del laboratorio.

Opiniones de las y los participantes del laboratorio:

Construimos un formulario de Google para consignar las impresiones de las y los participantes del laboratorio de formación y creación en circo, como insumo de análisis del proceso teniendo como objetivo generar este documento que será insumo para la toma de decisiones del Idartes en los próximos años respecto a las dimensiones de formación y creación. A continuación citaremos textualmente algunas de las respuestas de las y los participantes para construir un relato de la mano de las apreciaciones de la autora que acompañó de principio a fin el proceso.

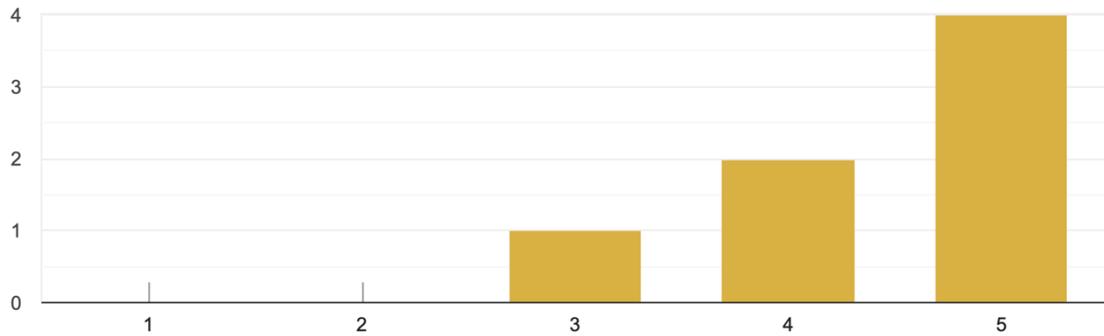
Se mostrarán 7 participantes en las gráficas, ya que se diligenció el cuestionario por categoría: individuales, dúos, trio, cuarteto o más. El rango de evaluación numérica va de 1 a 5, siendo 5 el mayor grado de satisfacción.

Pertinencia del Laboratorio:

¿ Ha sido de utilidad y crecimiento personal la información que ha recibido en el laboratorio?

7 respuestas

Desde la etapa de evaluación de la invitación pública se evidenciaron las ganas y el interés del movimiento circense para adquirir herramientas para fortalecer su trabajo creativo. Dadas las condiciones de nuestro país y la falta de una carrera profesional en artes circenses, los creadores experimentan un vacío de conocimientos que retrasa el florecimiento del circo. Aprender en cursos informales o por videos la técnica circense y entrenar de manera disciplinada para conseguir un nivel técnico medio/alto es posible,

pero ilustrarse como un artista integral requiere ir a la universidad en donde se fomente el interés en la historia del arte, la estética, la interpretación, la escritura, la composición escénica, la voz, el ritmo, la apreciación musical entre muchos otros componentes que necesita la escena circense contemporánea.

Escena plural circo, y en años pasados "Distrito Circo", han dado puntadas alrededor del fomento de la creación en circo y sus procesos de formación, no obstante, son proyectos de corta duración que sirven de abrebocas pero no aseguran el afianzamiento de teorías, corrientes o estilos que ayuden al desarrollo de un lenguaje particular en el ejercicio profesional.

Reflexiones en letras de participantes:

Quinteto Volta

Felipe Zuluaga Giraldo

“La información que hemos recibido en el laboratorio nos ha sido de mucha utilidad para nuestra creación, ya que nos ha abierto un abanico nuevo de posibilidades para potenciar no solo el montaje que presentaremos en el laboratorio de creación sino también lo hará con futuras creaciones. El contenido que vimos en cada uno de los bloques nos presenta conflictos (o motivaciones), que al momento de resolverlos nos permite fijar los conceptos vistos pasando por la serie de técnicas y contenidos dados en el laboratorio, usándolos como guía frente a las posibles situaciones que se pueden presentar durante el proceso creativo de una puesta en escena; también queremos resaltar el recordatorio que nos dieron en varias ocasiones durante el laboratorio - es bueno darse la oportunidad de improvisar y jugar en el escenario –“.

Felipe Cortés

“He encontrado herramientas y recursos que me han permitido crecer como artista, y me han facilitado la tarea de creación apoyándome en técnicas desconocidas para mí como la dramaturgia, la dirección de arte y el diseño de iluminación”.

Cacatúa

Haike Stollbrock

“Crear en compañía de otros proyectos es muy amable y provechoso”.

Valentina Linares

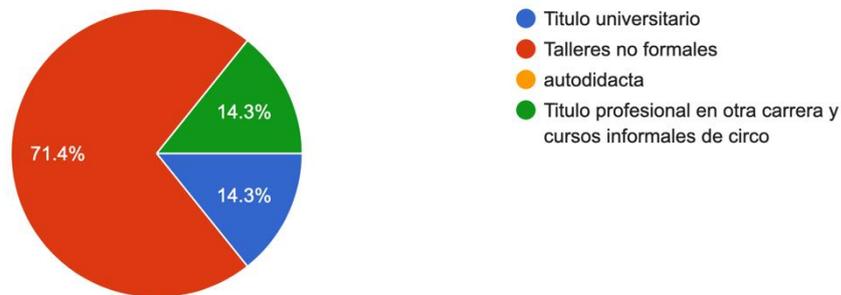
“Las herramientas dentro de las diferentes semanas en el laboratorio, han contribuido para el fortalecimiento y adquisición de habilidades para la creación escénica”.

Nivel de formación académica en circo de las y los participantes:

Tienes formación académica en el circo? con que tipo de certificaciones cuentas?

7 respuestas

De los participantes solo dos mujeres manifestaron tener título universitario en carreras como: Artes escénicas y Medicina, el resto de participantes no han obtenido algún título universitario y se han formado en las técnicas circenses mediante talleres no formales dentro y fuera del país.

Es evidente que el desarrollo de una área artística va de la mano de un programa académico. En el caso del circo es una mezcla de la iniciación a corta edad en la gimnasia, el deporte y en las mismas disciplinas circenses para alcanzar a lograr altos niveles técnicos en las destrezas; no obstante el reto del nuevo circo o circo contemporáneo excede la genialidad de la hazaña y exige al creador/interprete formarse de manera integral. La pregunta que surge entonces es: ¿Cómo logra profesionalizarse un artista circense Colombiano? Y la respuesta que fácilmente brota es: huyendo del país.

Es preocupante que existan tantos talentos fugados y que nadie asuma el reto de sacar del analfabetismo al circo, claro, permitiéndome hacer la metáfora sin que tenga una intensidad peyorativa.

En el 2022 el circo aún carece de un estudio de pregrado, especializaciones y doctorados en Colombia. La demanda de artistas sedientos de conocimientos y excedidos en talento y disciplina abunda, es hora de saldar una deuda histórica con el arte milenario que por tradición prefieren millones de personas; basta analizar las cifras consignadas en *el anuario estadístico de la Ley de Espectáculos Públicos de las Artes escénicas 2020*, que posicionan al circo sin animales como el segundo espectáculo en preferencia de la audiencia después de la música.

<https://pulep.mincultura.gov.co/avances/ANUARIO%20LEP%202020.pdf> – Capítulo 7.5
– Recaudo por tipo de espectáculo

7.5

Recaudo por tipo de espectáculo

Observación: En 2020, el tipo de espectáculo con mayor recaudo de la contribución parafiscal cultural es Otros géneros con el 59%, seguido de música con el 38%, teatro con el 22%.

Por otra parte, en el recaudo acumulado 2018-2020, la música es el tipo de espectáculo con mayor recaudo con \$42.762 millones, seguido de circo sin animales con \$4.819 millones.

Es importante aclarar que, la categoría denominada "OTROS" corresponde a pagos de la contribución parafiscal cultural con inconsistencias y la información reportada, e aquellos realizados por el productor pero sin presentación de la declaración tributaria, razón por la cual, el Ministerio de Cultura se encuentra realizando la gestión para la clasificación de la información.

Tipo espectáculo	2018	2019	2020	Total acumulada	% Año 2020
Otros géneros	\$ 2.135.500	-	\$ 3.747.537.846,20	\$ 3.749.673.346	59,0%
Música	\$ 17.536.134.590	\$ 22.927.554.313,86	\$ 2.403.710.537,20	\$ 42.867.399.441	37,9%
Teatro	\$ 1.193.066.859	\$ 1.909.168.788,94	\$ 142.090.881,60	\$ 3.244.326.529	2,2%
Danza	\$ 912.802.571	\$ 1.604.903.330,20	\$ 28.926.500,00	\$ 2.546.632.401	0,5%
Otro	\$ 13.597.195	\$ 1.604.903.330,20	\$ 27.877.000,00	\$ 87.590.445	0,4%
Circo sin animales	\$ 2.018.886.285	\$ 2.800.742.870,00	-	\$ 4.819.629.155	0,0%
Magia	-	\$ 222.937.650,00	-	\$ 222.937.650	0,0%
Total	\$ 21.676.623.000	\$ 29.511.423.203	\$ 6.350.142.765	\$ 57.538.188.968	100,0%

Ley de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas

Años de experiencia en circo:

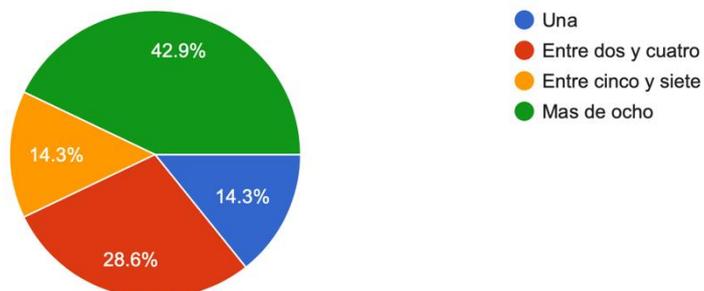
Artistas y agrupaciones de circo de Bogotá han resistido el tema de la formación contrarrestándolo con la osadía de mantener procesos individuales y colectivos autogestionados en el tiempo. Las ganas, la pasión y el amor por el circo les provoca lo suficiente para insistir en la utopía de vivir dignamente de su quehacer, aceptando los límites de sus vacíos, y convirtiéndolos en generosidad, toda vez que comparten sus más preciados conocimientos en una suerte de alimento social entre pares.

Se relaciona a continuación los años de experiencia de las y los participantes del laboratorio, en varios casos la agrupación actual no es la misma con la que iniciaron su recorrido en el circo, por lo tanto el tiempo de trayectoria se atribuye la persona y no al colectivo.

OBRA	AÑOS	PARTICIPANTES
Aerotopía Danza. Cuerpo y Aire	21 años	Fredy Umbacía Castro, Jennifer Lizcano Cubillos
Quinteto Volta	5 años	Felipe Zuluaga Giraldo Richard Sánchez Nicolás Nieto Teusa Josué Chávez Sebastián Jiménez
Jhonatan Felipe Cortes Barrera	6 años	
Cacatúa	17 años	Haike Stollbrock Trujillo Zamir Naja Turmero David Bernal Vera
Compañía Balancing dúo	19 años	Lebid Guerrero Arévalo Angie Manuela Villalba Amaya.
Galaxia	8 años	Julián Ávila Camacho Fabián Octavio Díaz Cuchimaque
Valentina Linares	9 años	

¿Cuántas creaciones de circo a nivel profesional has realizado?

7 respuestas

¿Estas creaciones ha tenido circulación?

7 respuestas

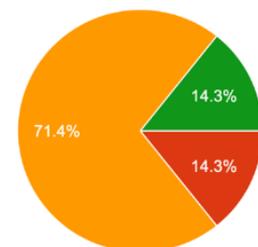
La anterior gráfica corrobora la importancia de procesos que capaciten al movimiento circense en la creación ligada a la interdisciplinarietà, ya que promueve la investigación en otras áreas artísticas que al final alimentan la puesta en escena y elevan la calidad de las producciones circenses.

Tipo de Organización:

De los 16 artistas participantes del laboratorio ninguno esta formalizado ante cámara y comercio, sus carreras se han construido trabajando en diferentes compañías algunas formales otras informales y como artistas independientes. Existe un alto grado de prevención frente al tema de la formalización, ya que el mercado laboral se mueve de manera intermitente y cuesta asumir responsabilidades económicas fijadas del tipo formal.

Sobre el tipo de organización

7 respuestas

- Tengo una compañía registrada ante cámara de comercio y esta activa
- Trabajo como artista de una compañía que tiene cámara de comercio
- Tengo una agrupación/colectivo que no esta formalizado ante cámara y comer...
- Trabajo como artista independiente en diferentes compañías y no tengo cám...
- otra
- cuál?

Apreciaciones sobre los contenidos del laboratorio:

Metodología:

La metodología del laboratorio mezcló diversas experiencias de artistas y creadores escénicos con amplia trayectoria en la creación nacional e internacional, compartiendo generosamente conocimientos que fueron aplicados directamente a cada uno de los proyectos propuestos en el laboratorio abordando diferentes temáticas, estilos y referentes que sirvieron como detonantes de la creatividad y en otros casos como virajes necesarios que despejaron dudas frente a diferentes decisiones.

Movimiento:

Como detonante creativo, partiendo de la conciencia corporal y el autocuidado.

En este módulo se planteó de manera general la búsqueda de conciencia corporal y el significado del movimiento como motor creativo. Indagando en el espacio, el tiempo, la forma, la relación entre el elemento circense y el creador / interprete, evitar el lugar común, asumir el riesgo de transformar la técnica y desafiar el acervo que han producido por años.

El maestro Yovanny Martínez provocó un remesón en las y los laboratoristas sugiriendo la posibilidad de permear la técnica circense clásica con la intención y el análisis del movimiento, una forma de llegar a la creación que poco se analiza en el circo, sobre todo en artistas emergentes o agrupaciones que no han tenido experiencia en creación.

¿Cómo le pareció el módulo de movimiento?, ¿Aporta en su crecimiento profesional?

Aerotopía – Jenifer Lizcano

“Los elementos que en relación al movimiento se plantearon, fueron un punto de partida para la experimentación de otras estrategias respecto a la creación, sin embargo el corto tiempo que se le dedicó a este módulo no permitió ahondar en estas”.

Balancing dúo – Lebid Guerrero

“El laboratorio de movimiento fue bueno para nosotros, nos permitió reconocer diversas capacidades que nuestros cuerpos tienen para la escena”.

¿Cómo evalúa la trayectoria, conocimientos y metodología del maestro Yovanny Martínez?

Cacatúa – Haike Stollbrock

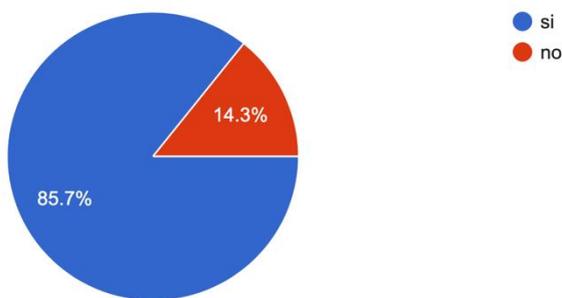
“Gran bailarín y maestro. Ha estudiado el circo, sus movimientos y sus patrones con observación y lo entiende”.

Galaxia – Julián Ávila

“Una buena trayectoria lo demostró con su trabajo”

¿El modulo de movimiento le resolvió dudas de su creación?

7 respuestas

Dramaturgia, dirección y puesta en escena:

Abordar una idea, darle sustento creativo y utilizar recursos para llevarla a la escena fueron detonantes para este módulo que al igual que los demás tuvo una duración de cinco días, tres horas diarias.

Partió de la importancia del trabajo investigativo buscando consolidar imágenes que ayudarán a hilvanar cada creación asumiendo el reto; técnica/virtuosismo/sentido.

Se compartieron métodos para abordar la creación colectiva en donde hay relación entre creador/interprete y director (a). Se exploró el camino de la imagen y sus múltiples significados, la relación entre otras áreas escénicas (teatro, danza, música, plástica) con el circo, la poética, el trabajo con el equipo creativo, las bitácoras como memoria indispensable del proceso y las fases de la creación en relación con la producción y la posterior circulación.

A continuación algunas impresiones de las y los participantes que mantuvieron la constancia en todas las sesiones y mostraron gran interés en los temas abordados y las maneras de experimentar de manera concreta en cada creación.

Balancing dúo – Lebid Guerrero

“Fue una muy buena semana, nos permitió despejar muchas dudas y tener indicaciones claras para mejorar nuestras ideas, además permitirnos explorar desde otros puntos de vista”.

Valentina Linares

“El módulo permite aclarar y ampliar el objetivo y la dramaturgia de las creaciones. Alimenta las habilidades que se requieren para la creación”.

Felipe Cortés:

“Excelente es una maestra con gran conocimiento , apporto herramientas y resolvió dudas de una manera eficaz. Aporto notablemente a mi crecimiento profesional”.

¿Cómo evalúa la trayectoria, conocimientos y metodología de la maestra Erika Ortega Cortéz?

Galaxia – Julián Ávila

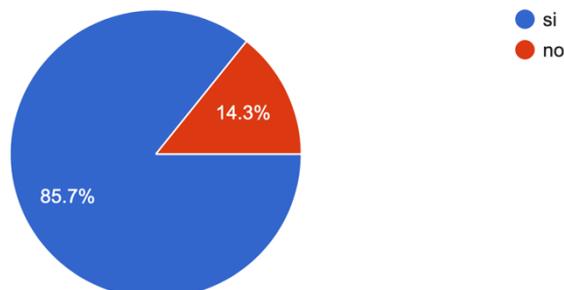
“Una buena trayectoria, ya que en las cesiones resolvimos muchas dudas”.

Cacatúa – Haike Stollbrock

“La metodología fue buena para cada uno y como aprendizaje para los demás. Tiene mucha experiencia y muy buen ojo, para estimular las escenas”.

¿El modulo de dramaturgia, dirección y puesta en escena le resolvió dudas de su creación?

7 respuestas

Dirección de arte:

El espacio, el cuerpo y los elementos que componen la escena tienen propósito.

Las y los participantes se acercaron a los principios básicos de la dirección de arte para comprender los dispositivos escénicos y sus múltiples significados en la puesta en escena. El color, las texturas, los objetos, los elementos circenses como dispositivos escenográficos, el vestuario, el maquillaje y el video. Se dieron recomendaciones generales alrededor de las primeras ideas que conciben las y los artistas enfocándolos hacia la consolidación de un proyecto de arte realizable.

La sesión de maquillaje logró despejar dudas frente a la paleta de colores, los efectos y los pasos básicos en la caracterización, no obstante el tiempo quedó corto para un proceso más robusto con la presencia de las personas que participaban en el diplomado de escenotécnica y que iban a conformar los equipos creativos de cada proyecto.

La retroalimentación general de las y los participantes es tener una o dos sesiones conjuntas y hacer sesiones por proyecto para aprovechar mejor el conocimiento de maestros aplicados al ejercicio de creación.

Quinteto Volta – Felipe Zuluaga

“Fue bastante revelador por qué nos hizo ver de una forma diferente el trabajo de dirección artística , que no sólo es poner objetos en el escenario de forma gratuita sino viendo el vestuario, la escenografía y el maquillaje como todo que ayuda a potenciar el montaje desde una perspectiva más amplia”.

Balancing dúo – Lebid Guerrero

“La semana de dirección de arte fue un trabajo complejo para nuestra compañía pues es uno de los aspectos más débiles para nosotros, sin embargo encontramos buenos referentes que suman al trabajo creativo”

¿Cómo evalúa la trayectoria, conocimientos y metodología de la maestra Casandra Hernández?

Valentina Linares

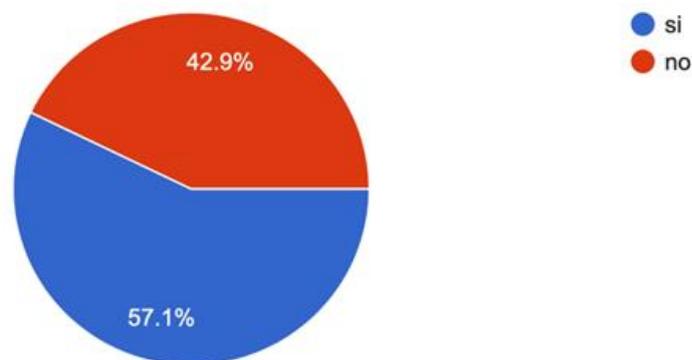
“Evidencia dominio del tema. En cuanto a la metodología podría ser más específica dentro de las necesidades de cada creación”.

Quinteto Volta – Felipe Zuluaga

“Nos parece que tiene contenidos bastante interesantes que usualmente no se toman en cuenta al momento de la creación quitando la posibilidad de aportar al montaje desde la dirección de arte”.

¿El modulo de dirección de arte le resolvió dudas de su creación?

7 respuestas

Diseño de iluminación y producción técnica:

La luz, como coprotagonista de la creación.

Todas las sesiones se desarrollaron de manera teórico práctica. Uno de los aciertos del módulo fue sumergir a las y los participantes en el universo del montaje técnico, habitar el escenario, jugar con los aparatos lumínicos y encontrar sus múltiples significados experimentando de forma real.

En la primera parte se compartió información valiosa sobre teoría del color, incidencias, significados de la luz, tipos de equipos, y la importancia de la luz dentro de una puesta en escena. La segunda parte fue un viaje en el mundo de lo desconocido para la mayoría de artistas ya que no habían tenido la posibilidad de ver ni vivir el proceso de montaje en teatro, en donde lograron hacer un cuelgue partiendo del plano de iluminación como ejercicio para una escena. Mover las barras, conectar equipos, dirigir posiciones, programar cues, elegir colores e intensidades, enfocar; fueron algunas de las tareas que disfrutaron de primera mano y quedaron guardadas en la memoria de las y los participantes.

En cuanto a la producción técnica se abordaron temas como: terminología de un espacio escénico: escenario, tramoya, parrilla, zona de carga, foso etc. Raider técnico, la negociación del contra raider, y todos los insumos que se deben tener en cuenta para circular una creación a nivel de requerimientos técnicos.

Diseño de iluminación y producción

Felipe Cortés

“Excelente, son conocimientos y herramientas que desconocía y que aportan significativamente a la creación”.

Valentina Linares

“Realizar el taller en el teatro el ensueño permite adquirir los conocimientos de manera vivencial ampliando los conocimientos de manera superior conjugados con los conceptos del docente”.

Quinteto Volta - Felipe Zuluaga

“Fue bastante enriquecedor ya que no habíamos tenido la oportunidad de tener esa cercanía a los equipos de iluminación ni a algunos de los conocimientos y técnicas presentadas en este bloque del laboratorio”

¿Cómo evalúa la trayectoria, conocimientos y metodología del maestro Humberto Hernández?

Cacatúa - Haike Stollbrock

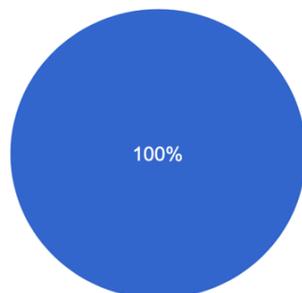
“Tiene muchísimo conocimiento de historia y de iluminación muy gratos de aprender. Su experiencia es sorprendente”.

Aerotopía – Jenifer Lizcano

“Es clara su preocupación por el campo del conocimiento que le atañe y de la relación de este con los diferentes elementos de la puesta en escena. Se demuestra en la versatilidad de sus exposiciones y es de resaltar su enfoque metodológico más horizontal y acorde con lo que propone un laboratorio de creación”.

¿El modulo de diseño de iluminación y producción técnica le resolvió dudas de su creación?

7 respuestas

● si
● no

Observaciones generales desde el punto de vista de las y los participantes para un futuro laboratorio:

Balancing dúo – Lebid Guerrero

“Ampliar tiempos de ejecución en laboratorio permite profundizar un poco más”.

Cacatúa - Haike Stollbrock

“Más días de dramaturgia y movimiento, tiempo de creación, y luego iluminación y dirección de arte menos días, otro tiempo de creación. Felices con las herramientas y también con angustia por no estar creando por la intensidad del laboratorio. Agradeciendo este espacio. A la vez considerando que el medio del circo es muy precario, nos preguntamos por qué las becas solo cubren una parte de la producción y no el trabajo de los artistas”.

Galaxia – Julián Ávila

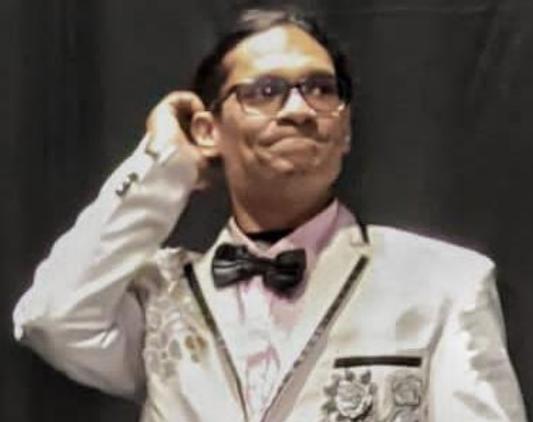
“Creo que las sesiones grupales son muy importantes, pero también son necesarias la individuales”.

Quinteto Volta – Felipe Zuluaga

Involucrar módulos de seguridad en la práctica circense (rigger)

Felipe Cortés

“Mejor distribución de las sesiones”

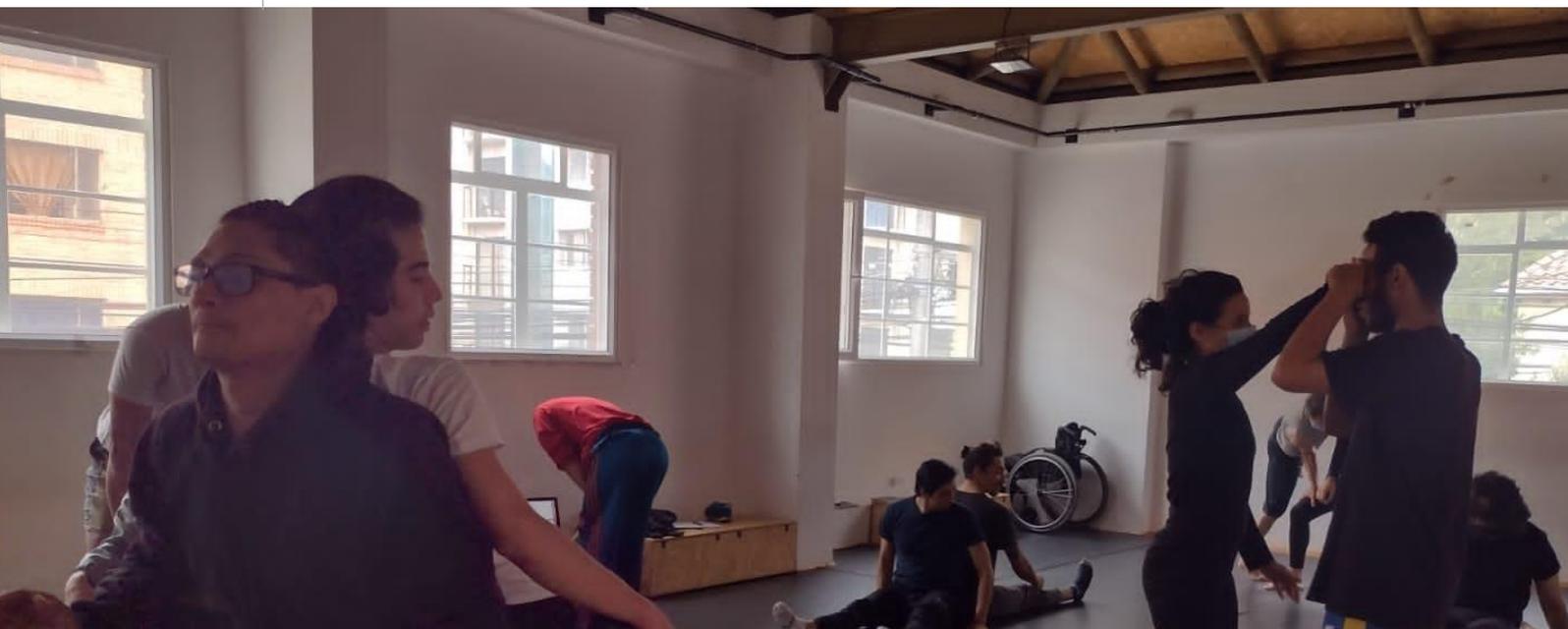

Recomendaciones :

- 1** La alianza con el diplomado de escenotécnia funciona, toda vez que se puedan ajustar las formas de cooperación de cada lado, se ajusten los tiempos de clase y práctica, aumenten los recursos económicos para apoyo a la producción, y los equipos asuman el reto como un proceso profesional y no un ejercicio de libre participación.
- 2** Artistas participantes y asesores coinciden en la importancia de aumentar el tiempo de algunos módulos del laboratorio como: movimiento, dramaturgia, dirección y puesta en escena, sumado a la sugerencia del trabajo individual o por creación, en los módulos de dirección de arte y diseño de iluminación, encontrando en las dos primeras sesiones conocimientos generales de cada área y profundizando en el trabajo que necesita cada nueva obra.
- 3** Enmarcar el laboratorio dentro de un proceso que pueda emitir una certificación de peso académico como un diplomado, yendo en la vía del apoyo en la profesionalización del movimiento circense Bogotano.
- 4** Implementar sesiones de gestión y circulación posteriores al estreno de cada creación para vislumbrar mecanismos reales para la apropiación de nuevo público al circo.
- 5** Visibilizar el ejercicio de escena plural circo a nivel local y nacional para impulsar nuevos proyectos en diferentes partes del país, mejorando la producción escénica circense.

- 6** Asumir el liderazgo como institución de fomento de las artes para conseguir la apertura del pregrado en artes circenses, en la medida de lo posible en una institución pública.
- 7** Incentivar la realización de bitácoras del proceso de cada creación, que sirvan como inspiración para otros artistas y se empiece a recopilar la memoria del florecimiento del circo en Bogotá.
- 8** Apoyo a la gestión con entidades públicas para programar circuitos de funciones que aumenten en cantidad (más de cinco funciones por cada creación), y así puedan experimentar la etapa de circulación en una temporada.
- 9** Aumentar los recursos económicos que entrega el Idartes a cada laboratorista y que se puedan emplear no solo como apoyo a la producción sino a honorarios artísticos por la etapa de creación, esto permitiría tener una mayor dedicación al proceso, mejorar los resultados y dignificar el trabajo escénico.

Este análisis se produce en el marco de la ejecución del proyecto: “Escena Plural Circo 2022” de la gerencia de arte dramático en alianza con la Corporación Producciones La Ventana.

EQUIPO IDARTES

Catalina Valencia – Directora
Maira Salamanca - Subdirectora
Eva Diaz - Gerente de arte dramático
Liliana Chicuzaque - misional gerencia de arte dramático
Javier Piracún - misional gerencia de arte dramático

EQUIPO LA VENTANA

Erika Ortega Cortéz - Directora y asesora Emprendimiento
Andrea Ruiz - Asesora sesiones gestión y sostenibilidad
Angélica Riaño - Asesora Formulación de proyectos
Juan David Villa - Sistematizador y autor del análisis
Estefanny Celis – Administrativa
Andrés Gutierrez Comunicaciones
Mary Mora – Diagramación

INSTITUTO DISTRITAL
DE LAS ARTES

