El circo moderno celebra sus primeros 250 años en medio de una profunda transformación y con nuevos retos y una nueva generación de artistas

Pasado, presente y futuro del circo

250 años de circo

▲ Trio Izhevsk. Direction de la Communication Festival Montecarlo. Foto: Manuel Vitali.

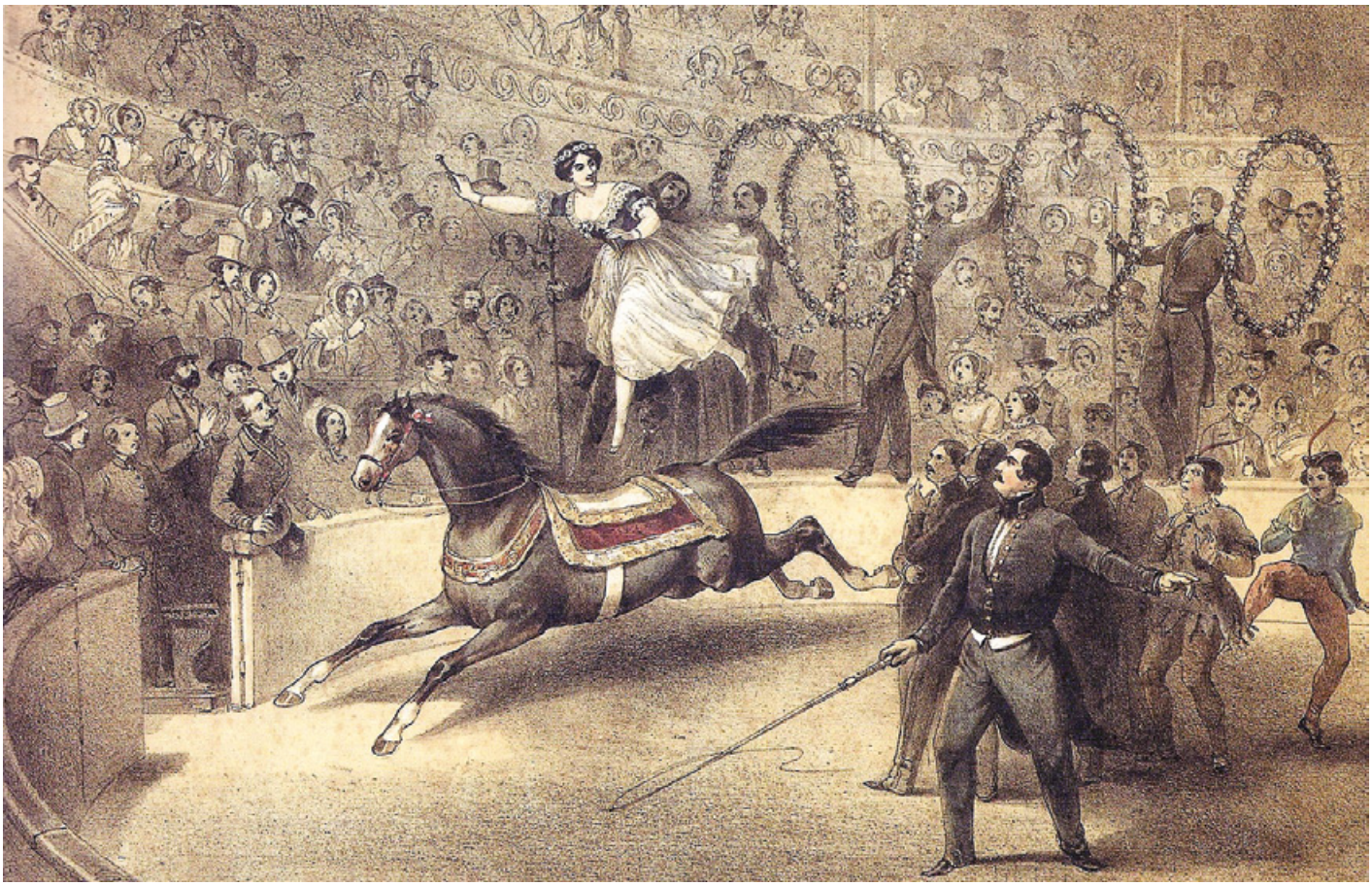
Por **Marcel Barrera**

La celebración de los 250 años del circo es una buena oportunidad para reflexionar sobre el espectáculo de los imposibles, la profunda transformación que vive y la adaptación a los nuevos tiempos. En las siguientes páginas repasamos los orígenes, posterior evolución y la situación actual del circo, y conversamos con jóvenes artistas sobre sus miedos y esperanzas.

En el año 1768, muy cerca del famoso puente de Westminster, en el sur de Londres (Inglaterra), el joven sargento mayor del ejército inglés Philip Astley (1742-1814), de solo 26 años de edad, acababa de llegar victorioso de la guerra de los Siete Años. Después de la batalla, parece que este valeroso militar se convirtió en un *showman* y presentó como gran novedad un espectáculo con malabaristas, equilibristas de cuerda, domadores de perros, acróbatas y caballos. El espectáculo se hizo en una pista circular, ya que los jinetes y las amazonas, gracias a la fuerza centrífuga de la pista, ganaban mucho más equilibrio sobre los caballos. Pocos años después, este espectáculo ecuestre se empezó a denominar circo, pero la fecha de 1768 y el nombre de Philip Astley están considerados como el nacimiento del circo moderno. De todo aquello este año se conmemoran los 250 años.

Expansión y esplendor

Durante estos dos siglos y medio, el circo vivió su época más expansiva, principalmente durante la segunda mitad del siglo XIX. Gracias a los nuevos sistemas de transporte y, sobre todo, al desarrollo del ferrocarril, los circos pudieron ir de una ciudad a otra con rapidez sin tomar en cuenta el material pe-

▲ Palmyra Annato en el Cirque des Champs-Elysées (1840). Foto: Colección privada. Circopedia.

sado que trajinaban ni los grandes zoológicos. También vivió su época dorada durante el periodo de entreguerras, en los años 20 y 30, con artistas que formaron parte de un *star-system* propio. Después de este apogeo, sobrevivió a la irrupción de grandes competidores como el cine, la televisión o Internet. Desgraciadamente, como espectáculo popular de masas, el circo fue debilitándose a partir de los años 60 a causa de un declive y la perdida de prestigio de los espectáculos, y con la irrupción de las nuevas formas de ocio el público se fue alejando de las carpas y el circo reduciendo su presencia en los medios de comunicación, que perdieron el interés por un espectáculo que no se renovaba. Durante el tardofranquismo, además, el circo se infantilizó —muchas compañías recurrieron a series de éxito de la televisión para atraer público— y aún hoy lleva colgada la etiqueta de espectáculo infantil, un fenómeno que contrasta con Francia, Alemania o los países escandinavos, donde el circo se percibe como un espectáculo también para los adultos y que goza de buena salud y aficionados.

Nacimiento del nuevo circo

La crisis del modelo tradicional —el circo se transmitía fundamentalmente de padres a hijos y los espectáculos eran una sucesión de números en los que se valoraba la proeza y se trabajaba la técnica— dio lugar a partir de los años 70 al nuevo circo. Este nuevo circo nació muy influido por la contracultura y el Mayo del 68, que en muchos otros campos, pero también en el circo, dio lugar a una explosión creativa y una corriente de vanguardia y experimental. Con el nacimiento del nuevo circo también se crearon muchas escuelas, hasta aquel momento inexistentes, se rompieron los códigos artísticos y se impuso una estética mucho más contemporánea que iba más allá de la técnica y la proeza para explicarnos historias, sentimientos y materias más cotidianas y humanas. Este nuevo circo, con nuevas inquietudes y que en parte se empezó a desarrollar en la calle, también supo fusionar las técnicas de circo con el teatro, la danza o las artes plásticas.

En el Estado español, con una larga tradición artística y empresarial, el circo siempre ha tenido mucho vigor, aunque no siempre se ha reconocido como parte integrante de la cultura, más bien se ha quedado al margen de ella, y le ha faltado visibilización a pesar de algunas propuestas con gran repercusión. A finales de los años 90, algunas iniciativas dejaron huella: Una de ellas fue el nacimiento del festival Trapezi el año 1997 en Reus (Baix Camp), que en sus primeros años presentó un circo renovado y trajo a las mejores compañías europeas de circo contemporáneo. La segunda fue la llegada del Cirque du Soleil un año después, en 1998, que permitió cambiar el imaginario del circo que tenía hasta aquel momento mucha gente. El nacimiento del Festival Internacional de Circo de Albacete también ayudó a articular un mapa de festivales que con los años no ha parado de crecer.

> En España, con una larga tradición artística y empresarial, el circo siempre ha tenido mucho vigor

Nuevos equipamientos

A partir del año 2007, el circo consiguió un cierto reconocimiento institucional y la Generalitat de Cataluña empezó a implementar políticas específicas como un plan integral (2008-2011) o una red de ciudades amigas, aunque la crisis económica y los posteriores recortes interrumpieron en parte estas buenas iniciativas. A pesar de todo, gracias en buena parte a aquellos contratiempos, en

Puntos débiles: precariedad, falta de producción y falta de espacios adecuados para la exhibición de circo

Barcelona se inauguró en el año 2011 La Central del Circ, en el Fòrum de Barcelona, un gran equipamiento de 3.500 metros cuadrados que actualmente es un referente en toda Europa y un excelente instrumento para la creación y residencia de muchas compañías. También supuso un gran paso adelante la recuperación, el año 2006, del histórico Circo Price (Madrid), que ahora con su nueva directora María Folguera empezará una nueva etapa en el circo estable.

El año 2011, desde el Ministerio de Cultura también se aprobó el Plan General del Circo, que contó con la implicación de muchos circos. Paralelamente, y a pesar de la crisis, el circo ha ido construyendo estos últimos años una importante base, con muchas iniciativas de circo social, formativas y de creación que están repartidas y descentralizadas, cosa que hace prever un crecimiento y fortalecimiento aún más grande que toda esta musculatura. Además, en el Estado español están representadas todas las manifestaciones circenses, desde las más experimentales y contemporáneas hasta las más tradicionales con animales salvajes, que los últimos años han sido expuestos a unas grandes presiones a causa de furibundas campañas animalistas, la falta de respuesta de los circos, y cada vez más prohibiciones por parte de ayuntamientos. Desgraciadamente, durante los últimos años los grandes circos tradicionales de los años 80 y 90 (Mundial y Americano) han entrado en una importante crisis y su futuro es incierto. Como contrapartida, han aparecido otras propuestas con una gran aceptación, como el Circo de los Horrores. En Andalucía, muchas compañías de circo se han consolidado y el sector ha mejorado.

De todas maneras, en estos momentos, la falta de un circuito para las compañías de circo, todavía con un trabajo poco conocido y espectáculos difícilmente catalogables para muchos programadores, provoca que muchas compañías de vanguardia y con un gran talento tengan muchos más contratos en el extranjero que en casa. Además, la crisis del circo tradicional hace que la mayoría de artistas estén haciendo carrera en el extranjero y aquí sean artistas prácticamente desconocidos.

▲ Grabado de Philip Astley, artista desconocido (c.1800). Foto: National Portrait Gallery / Circopedia.

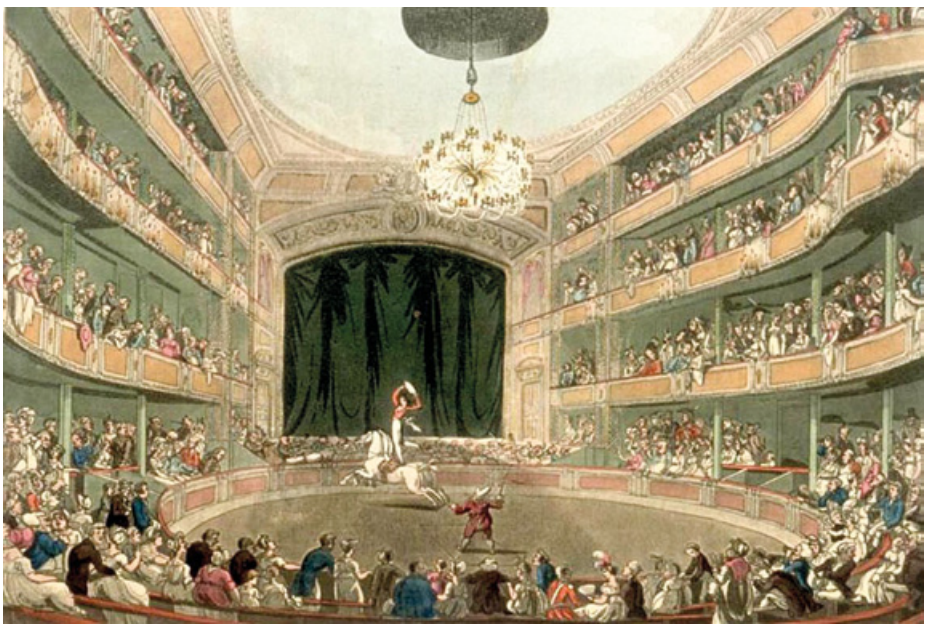
Vida cultural

En el mapa circense también hay que hacer mención del festival internacional Elefant d'Or, que desde el 2012 reúne una vez al año a todo el sector del circo más tradicional a nivel europeo. Con solo seis ediciones es un festival reconocido en todo el mundo y a través de la Circus Arts Foundation está trabajando para recuperar la afición y la popularidad del circo tradicional a través de espectáculos de circo de calidad. Los proyectos de futuro que se han anunciado también hacen prever un crecimiento aún más grande de la actividad del circo. El Cirque du Soleil instalará a partir del 2018 una carpa de 19.000 metros cuadrados y con capacidad para 2.500 espectadores en Hospitalet de Llobregat.

La formación también ha hecho pasos hacia delante con la creación de nuevos títulos en las escuelas Carampa (Madrid) y Rogelio Rivel (Barcelona), a pesar de que en este campo todavía se está muy lejos de la formación reglada que tienen los países más avanzados. Los otros puntos débiles son la producción de espectáculos y la falta de espacios adecuados para la exhibición de circo, que hace que se establezca una barrera y no permite que el público pueda conocer la gran variedad de propuestas que hay.

El circo se mantiene aún hoy al margen de la vida cultural, en buena parte porque no ha recuperado el prestigio

El circo, con un potencial enorme, y pese a todos los déficits estructurales de formación, producción, exhibición y circuito, vive en estos momentos un florecimiento y está ampliando su base. A pesar de todo, este crecimiento no se visualiza suficientemente y el circo se mantiene aún hoy al margen de la vida cultural, en buena parte porque no ha recuperado el prestigio y porque todavía se percibe muy erróneamente como un espectáculo infantil y/o de puro entretenimiento y comercial.

▲ Anfiteatro de Astley en 1807. Impresión de Aquatint de Augustus Pugin y Thomas Rowlandson. Foto: Colección Dominique Jando / Circopedia.

Los artistas jóvenes opinan

250 años de circo

AIME MORALES

ACRÓBATA

Ganador de un oro en el festival de circo del Demain por su número de rueda Cyr, el artista canario entiende el circo como una catarsis con el público.

"El circo para mi es una arte escénica y, como todas las artes, ha hecho una evolución y ha pegado un cambio muy grande. El circo es mi vida, lo que me mueve y lo que hago cada día. Y es un método que yo utilizo para expresarme. En realidad es como una catarsis. Es un momento en el que yo me conecto con cierta cantidad de público y hago una especie de conversación. Cuando hay conexión sale muy bien y se crea esa magia a la cual soy adicto. Soy optimista. Trabajo a nivel internacional y hay un montón de mercado donde poder elegir, desde hoteles hasta museos etc. El circo ahora es muy amplio y no veo la razón para ser negativo. Sobre mi número, lo he hecho tantas veces que no necesito entrenar mucho. Está muy cerrado, entrené un montón en su momento y ahora lo que hago es mantener el fisico para poder hacer este número que es el que me da de comer por el momento. El número de rueda Cyr se llama Ai'moko Alucina. Ai'moko es el nombre del personaje y el apodo que me ponían mis amigos cuando era pequeño.

No me gustan las etiquetas ni las ganas de separar las cosas mientras sea bueno y me haga sentir algo. Prefiero unir. Hay gentes del tradcional que dicen cosas interesantes y lo mismo del contemporáneo, el único problema que tiene el circo tradicional son las jerarquías. En Canarias estamos intentando crear el proyecto casa villa San Feluko, porque lo que hay ahora es bastante comercial y dos o tres festivales que no son muy grandes. Queremos empezar a traer a los colegas y hacer cosas para tener en casa un mercado más abierto". / **M. Barrera.**

▲ Aime Morales durante su actuación en los premios Zirkólika 2017. Foto: Luis Montero.

LUARA MATEU
Circ Cric

ARTISTA

La joven artista Luara Mateu cree que el circo es lo que desafía el sentido común y pone en duda todo lo que damos por sentado.

"La juventud que sube nos decantamos todos cada vez más por una mezcla de disciplinas. Cada vez irá a más y soy la primera con ganas de hacerlo, ya que cuando sumas disciplinas sumas puntos y multiplicas. He estudiado superior de teatro y ahora sonido, y cuando acabe estudiaré música y manipulación de títeres. No me centro en nada ahora mismo. Estoy cogiendo colores en la paleta para poder pintar y llevarlo todo a casa y desde el circo poder seguir haciendo cosas. Tengo muchos horizontes abiertos. Tengo ganas de hacer tantas cosas que prefiero ir poco a poco... ¿Como veo los próximos años? Siguiendo con la lucha porque con la crisis y con todo lo que estamos pasando políticamente en Catalunya toda la cultura se ve reflejada y el circo, que ya es una minoría dentro de la cultura, aún más. Pero la gente de circo ya lo tenemos esto. Somos luchadores y ya pueden venir tiempos de guerra que circo y gente para hacer reír seguiremos allí, pienso. Quizás no es mi definición porque siempre la he escuchado en casa, pero el circo es lo que desafía el sentido común y pone en duda todo lo que damos por sentado y por fijo, como el arte. El futuro es siempre un poco incierto. Tengo claro que me quiero quedar en casa. Mis padres [Tortell Poltrona y Montserrat Trias] han hecho un trabajo muy grande y hay mucho más por hacer. Y ahora estoy intentando ponerme a la altura y que cuando mis padres tengan ganas de descansar, porque se lo merecerán, yo pueda seguir tirando el Circ Cric adelante si se pudiera y todo va bien." / **M. Barrera.**

▲ Luara Mateu en su papel de presentadora en el Circ Cric. Foto: Josep Guindo.

KIMBERLEY G. RALUY
Circ Històric Raluy

ACRÓBATA

Con solo 19 años, Kimberley Giribaldi Raluy explica que del circo le gusta ver a la gente que aprecia su trabajo y poderse superar cada día.

▲ Las hermanas Kimberley y Jillian Giribaldi Raluy en el Cirque d'Hiver. Foto: Christophe Roullin.

"Mi hermana [Jillian] y yo nunca hubiéramos pensado que fuera tan rápido conseguir nuestro sueño, que era actuar en el Cirque d'Hiver de París. Estoy muy orgullosa de haber llegado hasta aquí después de tantos años de ensayos. Ha sido una sorpresa y espero que esto nos ayude a hacer una carrera en circos importantes, aunque no queremos que sea una carrera larga porque el número [de icarios] es muy duro y ya empiezo a tener problemas de rodillas y de espalda. Me imagino una carrera corta pero intensa a la vez.

He tenido mucha mucha suerte de nacer en el circo, es mi vida. También es un mundo difícil. Muy pocos jóvenes tienen ganas de mejorar y llegar lejos. Es una pena porque es un mundo muy bonito. La gente lo aprecia y es una lástima que las nuevas generaciones no quieran salir hacia adelante y mejorar el circo. Lo que provocan es que empeore y que cada vez esté más muerto. El circo de mi familia tendrá más futuro que otros, creo, por el tema de los animales. En París hay muchos problemas y creo que en dos años los animales los prohibirán. La gente está acostumbrada a ver a los animales y no sé cómo reaccionará cuando esto pase.

> Yo no voy a dejar nunca el circo. Es mi vida, quiero seguir siempre y que mis hijos continúen

Yo no voy a dejar nunca el circo. Es mi vida, quiero seguir y que mis hijos continúen en el circo. Espero que pueda hacerlo posible. Del circo me gusta ver a la gente que aprecia lo que haces y poderme superar cada día. Cuando salimos a la pista del circo y ves las caras del público y de los niños que te apoyan se me pasan todos los dolores". / **M. Barrera.**

TONITO ALEXIS
Circo en miniatura

CLOWN

Tonito Alexis ha ganado ya el Junior de Oro en Montecarlo y ha presentado espectáculos en el Krone. Cree que aunque pase por momentos difíciles, el circo tradicional nunca va a morir.

"Como pasó en los años 70 están cerrando muchos circos, pero luego la crisis pasó. El circo siempre ha tenido momentos buenos y malos, como cualquier otro oficio. Y no me preocupa el futuro porque hace 40 años ya se decía que el circo estaba muerto y seguimos aquí. El circo tradicional nunca se va a morir. Mientras haya niños en este mundo, el circo existirá. Dicen también que el carablanca está desapareciendo pero ¡¡solo porque hay pocos!! Nadie quiere hacer el trabajo de buscarse los trajes, los zapatos, maquillarse... El carablanca es el primero que llega al camerino y el último que se va. Es un oficio con mucha dedicación y por eso no hay más. En una de sus últimas entrevistas, Charlie Rivel dijo que no habría más payasos después de él. Y no es verdad. Yo soy payaso, llevo los zapatos grandes y me pinto mucho porque quiero seguir con la tradicón. Hay pocos payasos pero habrá más. Soy optimista porque conozco la vida del circo y he visto que hay siempre momentos fáciles y duros, que después se superan.

Como cualquier artista, sueño con tener mi propio circo. Ahora estoy haciendo un espectáculo que se llama Circo en miniatura. Se trata del circo pequeño más grande del mundo y hay de todo lo que hay en un circo tradicional. También tengo muchas ganas de volver al Circo Price que yo estrené con mi familia el 2006. Me gustaría volver alli, verlo terminado y tener el honor y el orgullo de seguir los pasos de mi padre [Tony Alexis] y presentar la entrada de los espaguetis." / **M. Barrera.**

▲ El payaso hispano-alemán Tonito Alexis ha actuado de carablanca en el Krone,