



**TRAVESÍA**  
PYRÉNÉES DE CIRQUE

**HORIZONTES DE CIRCO**  
**UN ESTUDIO PARTICIPATIVO Y CONTRIBUTIVO**

**INFORME DEL LAB #2 Y DEL SEMINARIO #2**

*Este informe, redactado por María Patricia Mulero, miembro del Grupo Motor, plasma la segunda fase del estudio Horizontes de circo realizada en el marco del proyecto TRAVESÍA – Pirineos de circo.*

## LAB#2

### AX-LES-THERMES, 14 Y 15 DE FEBRERO 2022

El segundo encuentro del grupo motor tenía como objetivo preparar el segundo Seminario, previsto en Bilbao en mayo de 2022. En lo referente a los participantes del Grupo Motor, se incorporaron Pedro Ormazabal y Maria Patricio. Se desarrolló el lunes 14 y el martes 15 de febrero en el Casino de Ax-les-Thermes, acogidos por el socio Ax Animation.

La metodología de los laboratorios se rigió igualmente por las normas de la inteligencia colectiva. Para iniciar cada jornada, los artistas miembros del grupo motor realizaron un calentamiento circense que permitió que todos los miembros se conociesen mejor, interactuaron en un ambiente lúdico y en confianza, y pusieran en marcha el cuerpo antes de las sesiones de reflexión.

El lunes 14, tras el calentamiento, se discutió en grupos la evaluación del seminario que había tenido lugar en enero en La Grainerie. En primer lugar se debatió en grupos de cuatro personas, se introdujeron los contenidos en el Klaxoon común, y posteriormente se hizo una puesta en común para que las impresiones, los puntos fuertes y los aspectos a mejorar del primer seminario fueran compartidos con todos. Esta actividad de preámbulo permitió poner unas bases constructivas a la hora de organizar el segundo seminario.

Tras la evaluación preliminar, se dio paso a un trabajo en grupos sobre los ejes que surgieron en La Grainerie, con la finalidad de desarrollarlos. Los diferentes grupos recogieron los materiales que se elaboraron en Toulouse en enero (especialmente los paperboards), revisaron su contenido y los sintetizaron para proponer puntos de debate que se desarrollarían en Bilbao. Los ejes de trabajo fueron Investigación y Creación, Ecología, Personas, Espacios, e Interprofesionalidad.

Una vez trabajados los contenidos de los ejes, el grupo motor se redistribuyó en nuevos grupos de trabajo. Esta vez, cada grupo trabajó sobre los diferentes aspectos organizativos del seminario de Bilbao. Un grupo pensó quién podría intervenir en las conferencias inspiradoras, otro se dedicó a desarrollar la trama y los métodos de inteligencia colectiva para desarrollar los ejes de trabajo, y un tercero, el llamado grupo saltimbanqui, se encargó de las animaciones y los juegos que se llevarían a cabo durante el seminario de mayo.

# SEMINARIO #2

**BILBAO, 18-19 DE MAYO 2022**

## **DÍA 0: PREPARACIÓN**

**MARTES 17 DE MAYO**

El grupo motor se reunió a las 14h en el Centro Cultural San Francisco, y a partir de éste realizó una visita de los diferentes espacios en los que iban a circular los participantes del seminario.

Posteriormente, el grupo motor se dividió en grupos para revisar las etapas que habían de llevarse a cabo, preparar los materiales y distribuirlos por las diferentes aulas en las que se repartirían los grupos de trabajo, ajustar las tramas y revisar las fichas de los retos. Esto permitió al grupo motor apropiarse de todos estos contenidos elaborados colectivamente para poder conducir eficazmente a los grupos de trabajo en el marco de la trama a partir del día siguiente.

A continuación, el grupo motor ensayó la trama para realizar los ajustes necesarios, y finalmente se dividieron entre los miembros del grupo motor que iban a conducir los grupos de trabajo por retos y prepararon sus respectivos espacios, preparando los materiales para las dinámicas Walt Disney, el Klaxoon, etc.

## **DÍA 1: SEMINARIO TRAVESÍA — HORIZONTES DE CIRCO**

**18 DE MAYO 2022**

### **LA BOLSA: BIENVENIDA, ACREDITACIÓN Y PHOTOCALL**

Los participantes del seminario se reunieron en el edificio de la Bolsa. Cuando llegaron a él, accedieron y se acreditaron. Tras la acreditación, se les invitó a una de las actividades lúdicas del seminario, consistente en un photocall donde pudieron disfrazarse y hacerse una foto con otros recién llegados. Con la acreditación se les daba una hoja de ruta, un papel con un animal (que servirá para constituir los grupos de trabajo) y se les envió hacia el punto señalado en la hoja de ruta para que se encontraran con un miembro del grupo motor que les guiaría hasta la Biblioteca Central, donde se iniciaría el seminario.

## LA BIBLIOTECA: PRESENTACIÓN

En la biblioteca, se empezó a entrar en materia en los contenidos que se abordarían en el seminario. Tras el saludo institucional de los organizadores de Horizontes de Circo, de Iñaki López de Aguieta – director del área de cultura del Ayuntamiento de Bilbao -, se presentó el grupo motor y se citaron a los 8 socios, que además se pusieron de pie para que los participantes pudiesen identificarlos. El objetivo del seminario era elaborar propuestas para el nuevo proyecto, que se presentará a principios del 2023. En la presente edición de Travesía, se explicó que se crearía un grupo motor integrado por 4-10 personas, para que participaran en la primera fase de escritura, de las cuales 2 elaborarían la escritura del nuevo proyecto hasta el final. Jean-Marc Broqua explicó el panorama de proyectos, en conexión con otros proyectos europeos.

- **Circ que o!:** que permitió establecer vínculos entre socios, y que se caracterizó por una cierta transversalidad, especialmente con las escuelas, centros culturales y festivales.
- **Pirineos de circo:** permitió experimentar acciones en los tiempos clave de las trayectorias de los artistas así como fomentar el diálogo interprofesional, particularmente en los procesos de selección.
- **De mar a mar:** caracterizado por una amplia vocación de diálogo interprofesional; un acompañamiento, orientación y formación de los artistas; desarrollo de solidaridades y cooperaciones.
- **Travesía:** el presente proyecto, que permitió profundizar los resultados de los proyectos anteriores. El contexto global ha hecho que Travesía se centre en dar una respuesta a la pandemia sobre todo. También se han podido desarrollar laboratorios de formación, sobre mediación, transición ecológica y un lab multi. Uno de los momentos importantes de este proyecto fue el Hackaton.

Una idea destacada fue el hecho de que estos proyectos movilizan los conocimientos/savoir faire para utilizarlos pero también para ir al encuentro de otros actores. De hecho, los proyectos transfronterizos y de financiación cultural no están dirigidos hacia la cultura tanto como a la cooperación, el espacio transfronterizo, el empleo y la conexión entre poblaciones.

A continuación, Hélène y Jean-Marc presentaron el funcionamiento del seminario. Para empezar, explicaron cuál es el programa y los objetivos del seminario, y los cinco temas centrales/retos en torno a los que se iba a trabajar. Se explicó en qué consistían los diferentes documentos que se encontraban en cada sala: información sobre Poctefa, sobre De Mar a Mar, Travesía, y un PPT de proyectos. Posteriormente, Hélène recordó cuáles eran las normas de inteligencia colectiva que debían regir el buen funcionamiento del seminario.

Tras esta introducción, Hélène presentó las etapas precedentes al seminario: la constitución del grupo motor, el seminario de Toulouse y el Lab de Ax; y finalmente dedicó unos diez minutos a presentar los proyectos transfronterizos y una presentación rápida del proyecto Poctefa.

## CONFERENCIA INSPIRADORA: STÉPHANE FILLION Y LA CULTURA DE LA ECOLOGÍA

El artista de la compañía Lapsus, cuyo espectáculo “Nuestros vértigos” trata precisamente sobre temas medioambientales, planteó varias preguntas respecto a la deriva garantizada de la situación ecológica: ¿cómo en tanto que artista se pueden

abordar este tipo de cuestiones? ¿Cómo aceptamos ser precipitados, desplazados respecto a aquello que conocemos? Los artistas tienen un rol a jugar en la crisis medioambiental. Su experiencia desde la compañía Lapsus fue que constataron ese rol respecto a los retos ecológicos, aunque no lo plasmaron demasiado en su trabajo sí que eran conscientes del lugar que ocupaba en sus vidas. Hicieron auditorías, estudiaron la huella de carbono, se documentaron y constataron un doble fracaso:

1. Para una compañía, las palancas de acción no están en sus manos. Incluso si cambiaran en profundidad sus modelos de creación, producción y difusión el impacto sería insignificante respecto a la situación global. Las palancas están en la estructura: los desplazamientos de los espectadores, la calefacción de los edificios, etc.
2. Incluso si una compañía consiguiera influir en estos agentes, los resultados serían insuficientes. Pese a todo, hay que hacerlo, no se puede uno quedar sin hacer nada, pero las cifras demuestran que nada cambiará si no se hace un paso al lado.

El 28 de abril de 2022 se superó el umbral de recursos de agua dulce. Esto no movilizó a nadie mientras que en la escala de una estructura no se permitiría nunca sobrepasar un presupuesto. Fillion cita a Aurélien Barrau: “Un futuro envidiable no se decreta, se inventa.” Debe darse un paso al lado, como en la metáfora de las olas de la playa, con las que si no nos quedamos inmóviles, duelen menos y nos transportan.

A la pregunta de qué lugar se puede jugar como artista, la respuesta es tal vez estimular los imaginarios, participar en los relatos colectivos. Es más sencillo ilustrar el caos que ilustrar las fuerzas de regeneración; es necesario re-encantar. ¿Cómo podemos reconectarnos con los seres vivos? Las escrituras que podemos proponer pueden contribuir. ¿Cómo descompartimentar los imaginarios? ¿Cuáles son los frenos que nos lo impiden? La situación es vertiginosa, pero el vértigo, incluso si da miedo, puede ser exaltante. Pueden inventarse las posibilidades. Es el papel de los artistas elaborar los imaginarios, hay una carga explosiva que germina en todas las creaciones. El trabajo de artista debe complementarse con un activismo cotidiano.

Tras la conferencia inspiradora de Stéphane Fillion, surgieron algunas preguntas. Yaelle Antoine preguntó si no deberíamos posicionarnos más al margen y re-poetizar la producción. También expone que las cifras ya no nos hablan, y en este caso, como es posible transmitir el mensaje. Stéphane Fillion responde que la Cie Sensitive (clown) ha encontrado la manera de hacer lisibles las cifras. Igualmente, responde que deben cuestionarse los tiempos de difusión, las temporalidades y los lugares. Debe pensarse una temporalidad larga y un espacio reducido, y frenarse el tamaño de los equipos, y reducir la localización de sus miembros. Serge Borràs comenta que durante la producción, la Cia Lapsus formuló que no irían a ninguna cita que tuviera una única fecha aislada. Esto permite cuestionarse sobre cómo condicionar a las compañías a no ser programadas para fechas aisladas, y la pregunta es cómo hacer esto conjuntamente. Otra cuestión que aborda Borràs es que en la Grainerie, cuando realizan un espectáculo en el parking del centro, los espectadores se desplazan en transporte público.

Tras la conferencia inspiradora, el grupo saltimbanqui había preparado una dinámica para la constitución de grupos. Los participantes se juntaron en función del animal/personaje que se les había dado con la acreditación, y ya por grupos se dirigieron al Centro Cultural San Francisco, donde les esperaba un café antes de empezar con los trabajos en grupo.

## CC SAN FRANCISCO: PRIMERAS DINÁMICAS DE REFLEXIÓN EN TORNO A LOS RETOS DE TRABAJO

### **Fase 1: Apropiación**

A partir de una ficha con las palabras clave de cada reto y un resumen, los grupos temáticos se dividieron en distintas mesas y durante unos minutos dedicaron una lectura individual a estas informaciones. A continuación, individualmente cada participante escribió sus primeras reacciones y finalmente se entabló un diálogo con el resto de miembros de cada mesa.

### **Fase 2: Lluvia de ideas**

Durante esta fase se recopilaban ideas en post-its. Primero, se imaginaron ideas de acciones, objetivos y contenidos a nivel individual, y a continuación se compartieron. Cada uno expuso sus ideas, se fueron sumando las diferentes aportaciones sin eliminar ninguna y se agruparon las ideas similares. Poco a poco cada eje se enriqueció con todas las ideas y la diversidad de matices, que se re-trabajaron posteriormente. Finalmente se puso en común todas las ideas de un mismo reto, y se hizo un trabajo de clasificación en ejes / objetivos / acciones / otro. Los miembros del equipo motor condujeron libremente y al final de esta fase se obtuvo un paper board con los post-it organizados por ideas similares.

### **Fase 3: Dinámica Walt Disney**

Para poder organizar la dinámica Walt Disney, en primer lugar se llevó a cabo una “meteo” de los diferentes roles: cada miembro decidió si se sentía soñador, realista o crítico.

- Soñador: profundiza las ideas, las desarrolla, sueña y lo anota todo en su círculo.
- Crítico: evalúa de cada idea la parte positiva y la parte negativa, es analítico.
- Realista: introduce los elementos de viabilidad y evalúa las ideas de la más a la menos realizable.

Una vez cada miembro decidió su rol, aplicaron su forma de pensamiento al análisis de las ideas. Los organizadores distribuyeron las ideas por grupos, y los equipos organizaron estas ideas en diferentes círculos, uno por cada rol. Cada idea pasó por el filtro de los diferentes roles: se sometió a la mirada idealista del soñador, que podía potenciarla con más ideas e imaginación; a la mirada realista que buscaba el método para hacerla lo más aplicable a la realidad posible; y finalmente pasaba también por la mirada crítica que buscaba analizar los pros y contras de la idea en su evolución tras pasar por los otros roles. Este proceso de análisis permite afinar las ideas y someterlas a diferentes puntos de vista que se complementan y anticipan su aplicabilidad. Cada una de las etapas matizaba la idea inicial y finalmente la idea se situó en uno de los círculos de los tres roles para decidir en veredicto final en cual correspondía mejor.

Cuando se terminó la elaboración en círculos y todo ha fue validado por todos los miembros en diferentes etapas, se designaron dos relatores que compartieron las ideas con los equipos de los otros ejes: un miembro del grupo motor que había estado dinamizando y un participante (se buscaba que entre ambos se hablasen diferentes

lenguas). Al designar al relator el equipo ya hacía una primera selección de las ideas que quieren conservar y profundizar.

#### **Fase 4: World Café**

Los cinco equipos de relatores pasaron por los diferentes espacios de trabajo exponiendo en siete minutos las principales ideas que se habían desarrollado con el método Walt Disney. Mientras escuchaban, los grupos anotaron las ideas comunes y transversales que podían permitir ver las prioridades. Este intercambio permitió también alimentar la reflexión en el seno de cada grupo.

# RESUMEN DE LOS EJES EN ESTE ESTADIO:

## ESPACIOS

1. Crear contexto para la existencia de conexiones: Red de mediadores (¿cómo se financia? ¿Con fondos europeos? Puede ser un mediador regional o autonómico que pueda generar vínculos).
2. Garantizar los derechos culturales: formar a los agentes culturales públicos para que haya sensibilidades acordes a la descentralización. La crítica es que hay mucha ignorancia sobre objetivos de desarrollo sostenible. Tendemos a ser condescendientes, posición paternalista respecto a los espacios rurales. ¿La formación puede generar un sobrecoste, subcontratación?
  - Se necesitan personas que articulen
  - Descentralizar el foco cultural
  - Estructuras con liderazgo que contribuyan a crear los nexos.
3. Menos burocracia y más relación humana y de proximidad. Se parte del sueño que las programadoras vengan a buscar sus propuestas y no tener que rellenar convocatorias. Problema realista que los artistas presentar su propuesta les supone sobreesfuerzo que desde programación se acercará los artistas. Se critican las convocatorias. Desde el realismo: lo primero a hacer es que conozcan tu propuesta y la deseen. ¿Como pueden conocerte? Las convocatorias dan a conocer espectáculos, permite conocer el espectro de artistas desconocidos.
  - Falta conocimiento entre los distintos roles del mismo sector. Como expandir propuestas fuera de la zona de confort: las convocatorias son la herramienta actual.
  - Speed meetings, que siempre den un feedback en las convocatorias.
  - Crear contextos para conocer las realidades.
  - Que el sector ponga de su parte y todos se traten mejor. Por ejemplo, que siempre se dé una respuesta a cada convocatoria. Frustración del que se queda fuera de convocatoria, y del que selecciona propuestas y debe dejar gente fuera.
  - Horizontalidad del sector: limitaciones, cada uno en su lugar pero todos considerados parte de la maquinaria.
  - Es importante marcar bien los criterios con los que se selecciona. La convocatoria sirve también para hacer autocrítica.
  - Tratar a todo el mundo de igual a igual, tener en cuenta que todos (incluso las programadoras) son personas.
4. Adaptar los espectáculos para el espacio rural.
  - Muchos espectáculos pueden tener mucha más intervención en el espacio. Es interesante que el espacio tenga un rol muy importante.
  - Como es llevar un espectáculo a una zona donde los públicos no están habituados. No solo un reto técnico, sino también de recepción.



- Hay un punto de vista no técnico sino de recontextualización a nivel de público.
- Para adaptar cada vez un espectáculo a un cierto espacio, cada vez hay que hacer una residencia.
- Inversión económica, de tiempo. En cada caso hay un trabajo de producción.
- Cuando los artistas se tienen que adaptar, a veces es complicado. A veces falta un espíritu de riesgo para llevar una propuesta a un determinado tipo de población. También hay que tener en cuenta que puede remunerarse el esfuerzo suplementario.
- Las actividades con el público sirven para ampliar públicos, pero no debe convertirse en una moda.
- No es lo mismo ser artista que ser profesora de circo.
- Debería haber más recursos humanos, más capacidad de adaptación.

## ACOMPANAMIENTO Y CREACION

La problemática de partida es la falta de un vocabulario común a nivel de investigación.

- La investigación no es sólo científica, sino también artística. No puede haber objetivos de resultados, y en lo artístico también hay conocimiento.
- Como son fases en las que intervienen perfiles diferentes, el vocabulario común es muy importante.
- Para la investigación hay que crear centros, estructuras y crear una red alrededor de la investigación.
- Es necesario cruzar perfiles de gente. Los políticos no tienen información sobre la investigación. Hay que sensibilizar a los políticos, para que dediquen dinero y más presupuestos.
- Debe desarrollarse la cooperación entre artistas e investigadores. ¿O incluso podría haber políticos-artistas?
- En España no tenemos la intermitencia, y por eso se junta mucho más el tiempo de investigación y de creación. Hay una imagen muy idealizada del régimen de intermitencia. Solo se valora la difusión. Residencias, difusión y bolos solo es un caché.
- Hay que salir del esquema dominante de investigación, creación, programación, difusión. Se podría quemar todo.
- Es necesario empezar desde las escuelas, la imagen de las artes escénicas en las escuelas por romper el espectáculo de fin de año, para cambiar el modelo. A nivel de roles de género, lentejuelas, brillos, etc.
- No sirve de nada hacer investigación si no se puede difundir.
- Creación de espacios donde se centrará la investigación. Crear una sala de investigación.
- Importancia de la mediación y reconversión del rol de la escuela. Si el artista define él mismo la mediación, será posible deconstruir la imagen del arte en las escuelas.

- Tiene que haber dispositivos dirigidos a la investigación, no solo centros de investigación.

## INTERPROFESIONAL

### 1. Relación públicos – educación

- Seguir fomentando iniciativas como la maleta pedagógica, o La Central cuenta con una red de institutos donde van los artistas de circo y dinamizar sesiones de educación física, para que vean un proceso creativo.
- En todas las escuelas debería haber extraescolares de circo
- ¿Cómo transformar los imaginarios del circo en familias?
- No hay referentes de artes escénicas en circo en los centros educativos.
- Formadores, personal docente formado en circo. Ofrecer un módulo de circo contemporáneo en escuelas de Francia y España. Pequeña creación con los alumnos sobre la historia del circo.
- ¿De qué manera introducir artistas en las escuelas sin pasar por la formación de educación? Convenios que lo faciliten.
- ¿Cuál sería la definición del público?

### 2. Relación sector circo con otros sectores

- El circo se podría relacionar con el urbanismo. Formar a ingenieros, urbanistas, para que tengan en cuenta las necesidades de las artes escénicas en la calle, o encargados de la planificación urbanística en cultura.
- Gente formada en género en todos los proyectos culturales.

### 3. Relación con el público

- ¿Quién es público?
- Figuras de creación de públicos y figuras de mediación.
- Los proyectos de creación de públicos no pueden ser generalistas, han de ser muy pensados y adaptados.

### 4. Acompañamiento con los artistas, reconversión incluida.

- Problemas de la reconversión. ¿En realidad no es tan problemático?
- Tema del acompañamiento profesional
- Primeros pasos de la inserción, tras las formaciones tiene que ser freelance enseguida, saber llevar su empresa, mientras que en otros sectores se suele trabajar por cuenta ajena. Sobre todo en la primera parte de la fase de inserción laboral.

## ECOLOGÍA

1. Alimentación: biológica en los eventos e inclusiva (económica, cultural y local). La debilidad es la resistencia cultural, por ejemplo al comer carne. Una buena práctica es poner fuentes. Esta idea tiene un preámbulo: en el proyecto europeo había una parte de cómo reducir el impacto medioambiental, y puede ser una lista de buenas prácticas. Un plato vegetariano tiene que ser más barato que un plato con carne, lo mismo para una comida local. Facilitar el menor impacto, para el público, los artistas, etc.
2. Reciclaje: a través del compost, dar lo que sobra a los animales, a las asociaciones que lo necesitan o reciclan, etc. Usar productos locales.
3. Kilómetro o y movilidad: giras transfronterizas, reducir el coste y tener un menor impacto de carbono. La noción de artistas locales: montar una gira para un artista; por ejemplo, alrededor de Toulouse programarlo varias veces en la micro-gira sabiendo que no comparten público. Cuando un artista viene, aprovechar su presencia para crear encuentros, compartir experiencias con otros artistas o dar formaciones. Insistir en que el público puede coger los transportes públicos.
4. Cómo hablar con las administraciones para incluir dentro del billete cultural el transporte público para penalizar el coche.
5. Crear proyectos de creación con una forma de desplazarse distinta: bicicleta, caballos, etc. El peso del material puede ser un problema, o de las estructuras.
6. Bajada de creatividad para un artista: cómo hacer que en un nivel muy local, puede haber una pérdida de creatividad.
7. Dificultades para la producción.
8. Residencias: muchas compañías hacen residencias en distintos lugares: hacerlas más largas en un mismo lugar para minimizar el impacto ecológico.
9. Crear una herramienta digital para organizar las giras. Proponer otras actuaciones posibles.
10. Banco de recursos: compartir material, entidades de las distintas estructuras. En distintos territorios para poder darles vida. Propuesta a reflexionar.
11. Formación ecológica: los técnicos, las instituciones, los artistas, sabiendo que las legislaciones son distintas en cada país. Pedir el compromiso a cada socio...

## PERSONAS

1. La creación de espacios de encuentro tanto físico como digital, como plataforma para facilitar la comunicación y la reflexión de los agentes del circo transfronterizo.
2. Favorecer la dignificación de la profesionalización de los agentes: sobre los estudios en España no hay diplomas universitarios de circo. Estatuto de artista a nivel legal, estatuto de conjunto. Cómo mejorarlo en los dos lados de la frontera.
3. Encuentros interprofesionales (artistas, programadores) en espacios que ya existen como festivales para poder crear estos intercambios transfronterizos

4. Recuperar un proyecto que ya se ha hecho durante estos proyectos, el Cabaret transfronterizo con una creación dramaturgia conjunto con artistas de los dos lados de la frontera y artistas aficionados, inclusivos, emergentes, más profesionales de largo recorrido para generar toda esta creatividad y aprender los unos de los otros. Permitir una gira conjunta.
5. Diálogo interprofesional entre artistas y programadores, que seamos conscientes de que somos el mismo sistema. Que haya un tratamiento más cercano, no desde un punto de vista mercantil.

### **Fase 5: Plenaria**

Finalmente, para concluir la primera jornada, se reunieron todos los equipos en la sala de actos y se plantearon preguntas colectivas. Se explicó también cómo se desarrollaría la jornada del día siguiente y el punto de encuentro directamente en la biblioteca central.

## DÍA 2: SEMINARIO TRAVESÍA — HORIZONTES DE CIRCO

19 DE MAYO 2022

### BIBLIOTECA: CONFERENCIA INSPIRADORA DE YAELE ANTOINE Y YAYO HERRERO

Yaelle Antoine inició su conferencia narrando la reproducción desde la perspectiva del óvulo estático y el espermatozoide más fuerte que penetra el óvulo inmóvil, versus la realidad de un óvulo móvil. Se apropió del lema “Ni las mujeres ni la tierra son un territorio de conquista”. El circo, precisamente, es el arte de la conquista. Empezando por la conquista de los espacios, ya que la carpa se monta contra viento y mareas. Es una lucha heroica, como la del funambulista contra la gravedad o el malabarista contra la caída. Una conquista y un dominio de sí mismo. En el circo se trabaja para convertirse en más fuerte. Antoine cita a Marion Guyez (LLA Creatis) sobre la conquista del espacio frente al advenimiento del circo contemporáneo. Y se pregunta cuáles son las nuevas historias, las nuevas narrativas del circo, como la historia del circo contada por Pascal Jacob frente a una historia del circo contada por las mujeres.

Otras ficciones contrastadas son la ficción-cesto y la ficción-lanza. La ficción-lanza son los relatos aristotélicos, en los que el desarrollo dramático se basa en una tensión. En cambio, la ficción-cesto es aquella que herboriza, que recoge. Antoine destaca que siempre hemos seguido a Ulises pero nunca nos hemos interesado por Penélope. Es necesario huir del Antropoceno, del hombre dominante. Pone como ejemplo el trabajo que ella misma ha iniciado en Hautes-Pyrénées, en que el hilo conductor será el rol marginal de las mujeres. Como son invisibles, es necesario irse a buscar.

Antoine destacó que en Bilbao existe el personaje festivo de la Marijaia, que se opone al Miguel de Unamuno que mira desde lo alto de la biblioteca. Cantó una canción en la que mencionaba que “*sous les cendres poussent les orties*”. Presentó *Les ténaces* y la investigación de la Compagnie D’Elles sobre la búsqueda de la *female gaze*, la preocupación de hacer emerger otros relatos a través del *female gaze*. Laura Mulvey acuñó el término teórico de *male gaze*, y a partir de éste, Iris Brey desarrolló el de *female gaze*, que no es lo contrario del primero sino otra cosa: la mirada mirada, la emoción que prima sobre la acción, la vuelta de la mirada (os miro mirarme). En el circo todo esto puede ser cuestionado, por lo tanto, ¿cuáles son las representaciones que hemos integrado? En el circo francés la proporción de mujeres es inferior que en el ejército. En CIRCA, las investigadoras hicieron el test de Bechdel. Finalmente, Antoine explicó su creación « Liesses », donde la fiesta es un lugar de peligro potencial de violencia para las mujeres. Antoine concluye llamando a inventar contrahistorias, inventar hibridaciones, demoler el pensamiento no-binario, no temer al apocalipsis y mutar sin promesas.

A continuación, Yayo Herrero empieza a definir el ecofeminismo, como un diálogo que se establece entre dos movimientos sociales y ámbitos de conocimiento. Es una cosmovisión que se pregunta ¿de qué depende la vida? La eco-dependencia estipula que no hay vida humana posible sin la naturaleza (agua, energía...), y se une a la comprensión de que la vida humana transcurre encarnada en cuerpos, que nacen, enferman, mueren y necesitan. Un cuerpo que no tiene necesidades es un cuerpo muerto. La vida no se puede dar en solitario, somos interdependientes. Pero los trabajos asignados a mujeres vienen del patriarcado, no de predisposición genética. Igualmente, la idea del amor romántico ligado al sacrificio, a la renuncia de los sueños para ponerse al servicio de los demás, también es fruto del patriarcado, como lo es el miedo, particularmente el miedo de la violencia machista, que es la presencia del miedo

en su propia casa. Herrero explicó que somos ecodependientes de lo que nos da la tierra, e interdependientes, ya que en solitario no podemos desarrollar la vida. Es un error pensar que tenemos que sostener el planeta. Si algo hay en riesgo es el sostenimiento de la vida humana en un planeta que está obligado a cambiar. El modelo capitalista y patriarcal le declara la guerra a la vida, y éste es el problema. Existen tres falsas ideas: la idea de que podemos emanciparnos de la tierra, de sus límites y de las personas que tenemos alrededor. Unas pocas personas (el sujeto patriarcal, los hombres en general y algunas mujeres también) pueden vivir así porque otros seres vivos sostienen la vida. Herrero explica el hombre BBVA: blanco, burgués, varón y autónomo. Se trata de un sujeto individual que pretende convertirse en sujeto universal; es el que le ha declarado la guerra a la vida, quien genera desigualdades.

Herrero explica que lo que denominamos país desarrollado hoy en día es un país que se sostiene de lo que producen otros países. Todo lo que sirve para estar vivo tiene que venir de otros lugares, desde los tiempos de las antiguas colonias. Si pensamos en el cuidado de los cuerpos, pasa lo mismo: limpiadoras y curadoras son las peores pagadas del mundo laboral, y es un trabajo históricamente migrante: primero eran chicas del campo y ahora son de otros países. El capitalismo como religión civil que exige sacrificios.

Ante esta coyuntura, la mirada artística es crucial. No es lo mismo contar las cosas con datos que pasadas por el cuerpo, escenificadas. En el circo, el cuerpo está en el centro cuando en la sociedad capitalista el cuerpo parece no existir. En el circo hay un diálogo permanente con los límites, esto no existe en el capitalismo. El lenguaje, la gramática que se da en el circo puede ayudar a disputar la hegemonía que le ha declarado la guerra a la vida, y puede ayudar a reconstruir lazos rotos. Porque la utopía es empezar a construir desde ya una imaginación, una proyección, desde la memoria, junto con el pensamiento y la historia y la genealogía de los feminismos. Herrero concluye con una invitación a ayudar a quien no tiene el lenguaje artístico para tejer alianzas para proyectos de futuro.

## **CC SAN FRANCISCO: PROFUNDIZACIÓN EN OBJETIVOS Y ACCIONES DE CADA EJE**

### **Fase 1: Trabajo en grupo**

Por grupos, se retomaron los post-its del día anterior, y se estructuran los contenidos en objetivos generales, objetivos operacionales y actividades. La idea es que los miembros del grupo motor facilitasen que se mantuviera una forma flexible y libre, sin excluir necesariamente lo que no encajaba. Todo se recopiló en documentos informáticos, en papel o en el Klaxoon. Tras la primera ola, se realizó una segunda revisión en que los grupos intercambian los contenidos para perfeccionar la estructura. Posteriormente se hizo una puesta en común por grupos, se designaron los dos relatores que irían a explicarlo a los demás grupos: un miembro del grupo motor y un participante.

### **Fase 2: World Café**

Como en el día anterior, tras la comida los relatores explicaron los contenidos a los demás grupos, se hicieron comentarios y preguntas.

## ESPACIOS

1. **OBJETIVO GENERAL:** Proteger el trabajo y las condiciones de los trabajadores culturales

### **Objetivos operacionales:**

- Evitar la precariedad y la sobrecarga de trabajo en personas profesionales de la cultura
- Evitar la precariedad y la sobrecarga de trabajo en estructuras

### **Acciones:**

- Crear recursos de formación y mediación para artistas, gestores y otros agentes
- Crear la figura de mediación, con formación especializada y recursos

2. **OBJETIVO GENERAL:** Desarrollar una relación horizontal entre territorios

### **Objetivos operacionales:**

- Identificar, potenciar y desarrollar las fortalezas y oportunidades
- Identificar y compensar las debilidades y amenazas de cada territorio
- Garantizar el reconocimiento mutuo entre diferentes territorios, respetando su diversidad
- Potenciar la mutualización de recursos y la colaboración público-privada

### **Acciones:**

- Identificar personas y estructuras y recursos claves de cada territorio
- Crear recursos de formación y mediación para artistas, gestores y otros agentes
- Crear la figura de mediación, con formación especializada y recursos

3. **OBJETIVO GENERAL:** Crear un contexto de relación

### **Objetivos operacionales:**

- Localización y reconocimiento de agentes articuladores
- Construir una base de funcionamiento horizontal
- Detectar necesidades y fortalezas y deseos

### **Acciones:**

- Formación de los agentes
- Encuentros trimestrales de puesta en común

4. **OBJETIVO GENERAL:** Creación de relación rural-rural transfronteriza

### **Objetivos operacionales:**

- Construir una base de funcionamiento horizontal
- Comprender los ejes comunes

### **Acciones:**

- Encuentros trimestrales de puesta en común

- Utilización de espacios en desuso y recursos (humanos, materiales)
- Movilidad entre pueblos

5. **OBJETIVO GENERAL:** Habilitar mecanismos de participación de la comunidad

**Objetivos operacionales:**

- Desarrollo de recursos y ayudas específicas
- Fortalecer y/o habilitar mecanismos de comunicación

6. **OBJETIVO GENERAL:** Proyectar las creaciones, proyectos, programaciones en la región (Visibilidad)

**Objetivos operacionales:** Documentar y crear material

**Acciones:**

- Talleres de dinamización, juegos (asociaciones u organizaciones) en ciclos bajos para desarrollar la creatividad
- Figuras alternativas a la mediadora

7. **OBJETIVO GENERAL:** Facilitar un marco estratégico para las políticas culturales (Objetivos de Desarrollo Sostenible) democrático

**Objetivos operacionales:** Formar a las técnicas y agentes de las de las administraciones públicas.

**Acciones:** Cursos regulares temáticos

8. **OBJETIVO GENERAL:** Incentivar el interés cultural en la comunidad atendiendo a todo tipo de diversidades (migrantes, generacionales, etc.)

**Objetivos operacionales:**

- (Sector educativo)
- Garantizar una correcta orientación laboral (en los institutos)
- Garantizar una programación continua (regularidad)
- Introducir dinámicas artísticas y culturales e integrarlas definitivamente en el currículo escolar
- Creación de contenidos accesibles

**Acciones:**

- Actividad como “Passport pour l’art”
- Visitas a empresas culturales (antes de la elección del bachillerato)
- Talleres/actividades culturales culturales en centros culturales, EIP
- Incluir agentes artísticos en las escuelas
- Muestras



9. **OBJETIVO GENERAL:** Reducir la burocracia en la medida de lo posible, para facilitar los procesos y las relaciones

#### **Objetivos operacionales:**

- Hacer lo digital accesible a todas las estructuras y personas con alternativa analógica
- Hacer más accesible y comprensible el lenguaje y el trámite burocrático
- Dar importancia al respeto mutuo entre profesionales del sector
- Reforzar la transparencia de la administración y la comunicación con el sector

#### **Acciones:**

- Sesiones informativas videotutoriales y acompañamiento de los trámites
- Activar notificaciones para convocatorias y ayudas
- Diálogos intrasectoriales sobre las condiciones de trabajo de cada profesional, para poder explicar problemas con que se encuentra cada uno
- Presentación de programaciones y sus líneas artísticas para que los artistas conozcan mejor su mercado

## **PERSONAS**

1. **OBJETIVO GENERAL:** Crear eventos para permitir mejores relaciones entre las personas de la cultura

#### **Acciones:**

- Jornada anterior al hackathon dedicada a un taller de proyectos para las compañías y presentación del hackathon
- Stage de observación (job shadowing): 5 días en el seno de un lugar o de una compañía, y feedback posterior a la comunidad artística

2. **OBJETIVO GENERAL:** Gobernanza: Favorecer la horizontalidad

**Acción:** Convocatoria de proyectos: crear grupos de trabajo (comités de redacción) de diferentes perfiles, también artistas, encargados de distribución, etc.

3. **OBJETIVOS GENERALES:** Favorecer la empleabilidad de los artistas. Acceder a más oportunidades: residencias, coproducciones, pre-achats...

**Acción:** Dos días con menos compañías, presentación de proyectos de las compañías y de proyectos de las estructuras de difusión, e invitar al público.

4. **OBJETIVO GENERAL:** Favorecer la investigación artística

5. **OBJETIVO GENERAL:** Producir menos pero mejor

La idea de maratón está en contradicción con el deseo de ralentizar.

- Día 1: en visio con 12 equipos, taller de pitch projects y preparación
- Día 2: 4 equipos y 4 socios multiplicado por 3; pitch proyectos + presentación de estructuras / socios + representación (4 x 20 minutos con presencia del público) + bord de scène con moderación.

**6. OBJETIVO GENERAL:** Proteger la diversidad (género, orígenes) en proyectos artísticos y producciones

**Acciones:**

- Establecer criterios de inclusión en las convocatorias de las actividades del proyecto.
- Talleres interprofesionales para trabajar la accesibilidad y la inclusión.
- Mini-Taller temático para los artistas residentes: incluir o proponer una mini formación “como hacer que tu espectáculo sea accesible” durante la residencia.
- Cabaret inclusivo, ecológico y accesible con actividades de mediación:
  - a. Podría funcionar en conexión con una residencia/taller/formación de creación y accesibilidad/diversidad/ecología
  - b. Formato modulable en función de las actividades de mediación y la estructura de acogida (por ejemplo, solo 2 artistas en lugar de 5 para el cabaret completo)
  - c. Tándem encargad@ de producción emergente y más experimentado encargado de gestionar la gira

**7. OBJETIVO GENERAL:** Mejorar la accesibilidad de los espectáculos: accesibilidad funcional y accesibilidad cultural en las producciones y programaciones

**Acciones:** Estas acciones son compartidas con el objetivo general anterior (6).

- Talleres interprofesionales para trabajar la accesibilidad y la inclusión.
- Mini-Taller temático para los artistas residentes: incluir o proponer una mini formación “como hacer que tu espectáculo sea accesible” durante la residencia.
- Cabaret inclusivo, ecológico y accesible con actividades de mediación.

**8. OBJETIVO GENERAL:** Mejorar las capacidades de adaptación de los espectáculos en lugares no convencionales.

**Acciones:**

- Hacer un laboratorio de creación para espacios públicos o espacios no convencionales. (Retomar la actividad inicialmente prevista en Travesía)
- Taller / formación artística de adaptabilidad de los formatos. (no muy convencidos del interés de la actividad)

**9. OBJETIVO GENERAL:** Potenciar los espacios de encuentros informales interprofesionales

**Acciones:** Utilizar métodos de animación de reuniones interprofesionales más lúdicos. Organizar seminarios interprofesionales fuera del tiempo de los festivales para salir de la relación de compra venta. Faire la fête tous ensemble!

## INTERPROFESIONALIDAD

1. **OBJETIVO GENERAL:** Relación con otros sectores de la sociedad: arquitectura y urbanismo, educación y sanidad

**Objetivos operacionales:** Poner en valor las artes del circo en estos sectores

**Acciones:**

- Generar encuentros con artistas y arquitectos para mejorar el espacio público antes de que se creen estos espacios.
- Participación en procesos antes de la elaboración de estos espacios públicos
- La creación del circo puede aprovechar estos espacios públicos
- Las universidades deberían implicarse. Módulo en los estudios de arquitectura.
- En sanidad, como a través de ésta se pone en valor las artes del circo, como utilizar esta relación que ayuda a posicionarnos en la sociedad.

2. **OBJETIVO GENERAL:** Diversidad, sensibilidad, conocimiento al sector del circo e inclusión de criterios diferentes en los proyectos europeos

**Acciones:** Incluir criterios de igualdad en los proyectos

3. **OBJETIVO GENERAL:** Público y educación: transformar el imaginario del circo contemporáneo

**Acciones:** Potenciar acciones como las maletas pedagógicas pero incluyendo el circo contemporáneo

4. **OBJETIVO GENERAL:** Acompañamiento integral

**Objetivos operacionales:**

- Acompañar el momento más difícil del artista como el inicio de una creación o cambios de estructura
- Reconversión de los artistas, técnicos, etc. en otros ambientes del entorno del circo
- Conocer el día a día de otras profesiones porque tienen lenguajes diferentes:

**Acciones:**

- Hackathon pero otras acciones más informales
- Invitar a artistas para hablar de proyectos europeos, para que contribuyan a la construcción de proyectos europeos

5. **OBJETIVO GENERAL:** Mediación como figura clave para llegar al público

**Acciones:**

- Promover la profesionalización de la mediación y su formación
- A través de pequeñas acciones, creación comunitaria
- Mediador como vínculo interprofesional

## CREACIÓN E INVESTIGACIÓN

### **OBJETIVOS GENERALES:**

1. Salir del modelo dominante de creación, producción difusión
2. Hacer un examen de la situación: qué función y qué no
3. Problemática de falta de espacios de investigación

### **Objetivos operacionales:**

1. Fomentar vínculos con lugares no convencionales
2. Nuevos convenios con universidades
3. Red de expertos para responder a las necesidades de los artistas
4. Las necesidades de los artistas se tienen en cuenta

### **Acciones:**

1. Comisión de trabajo que desarrolle las becas: proyectos pequeños de seis meses a tres años. Que se puedan cubrir proyectos de volúmenes diferentes. (Dentro de la estructura de Pirineos de Circo?)
2. Contactos con profesionales de otros sectores.
3. Concepto de encuentros con perfiles diferentes.
4. Cómo difundir el resultado de estos proyectos: jornadas, publicación de documentos, libros, etc.
5. Compartir dentro del sector pero accesible a otros sectores
6. Encuentros
7. Las escuelas de circo, como base, pueden resultar aportaciones interesantes
8. Remuneración para los investigadores
9. Trabajar con fondos que ya existen
10. Fondos para la investigación: crear una base de datos o de interés
11. Derechos de autor: trabajo abierto y público
12. Lenguaje común

## ECOLOGÍA

1. **OBJETIVO GENERAL:** Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 21, Pacto de París... propuestas a nivel global

**Objetivos operacionales:** Aplicar estos valores desde los equipos de gestión además de los artísticos

**Acciones:** Mapeo de dispositivos, proyectos, etc. Para reforzar proyectos que ya trabajan con estas dinámicas

2. **OBJETIVO GENERAL:** Valores: ecofeminismo (vida en el centro de las propuestas)

### **Acciones:**

- Nuevo proyecto que tenga en cuenta el tiempo para las creaciones. Más tiempo y más cuidados en la difusión. Más tiempo para la difusión. Romper las lógicas capitalistas y trabajar con tempos que permitan alargar la vida útil de las producciones

- Idea de repertorio: las compañías han de poder sostener múltiples espectáculos mientras tengan vida artística útil
- Acciones de mediación: dan tiempo y cuidado a los proyectos. Colectivos jóvenes, gente mayor, colectivos minorizados y tb sistema educativo

3. **OBJETIVO GENERAL:** Construcción colectiva de significados

**Objetivos operacionales:** Espacio pirenaico como el ecotono

4. **OBJETIVO GENERAL:** Emergencia entendida como múltiples significados: urgencia (problemas planetarios) pero también emergencia artística (nuevos artistas, nuevas miradas para problemas antiguos)

5. **OBJETIVO GENERAL:** Tema del Km 0 y giras:

**Acciones:**

- Fomentar una herramienta digital que permita a los programadores organizar mejor sus giras. Supone una animación humana.
- Trabajar una dinámica de programación transfronteriza con redes de redes: intentar tener giras coherentes pero también a nivel local fomentar microrredes utilizando el mismo espectáculo y las competencias de las compañías.
- Trabajar el transporte público intentando encarecer el transporte individual con diferentes medidas
- Sin reducir el tiempo de creación, reducir el número de residencias para cada creación
- Rebajar la huella carbono:
  - Muchas formaciones
  - Construir una guía de buenas prácticas que nos comprometa a alcanzar objetivos: alimentación, residuos,
  - Intentar identificar festivales por los cuales se pueda calcular la huella carbono, para tener parámetros que se apliquen entre ellos
  - Inventario de buenas prácticas (se puede hacer en un seminario como Travesía) para poder compartirlo
  - Pasar a una forma de agroecología: menos tecnología y mucho más conocimiento.

## **PLENARIA: CONCLUSIÓN**

Tras el World Café, se reunieron todos los participantes en una plenaria, en la que se realizaron también los agradecimientos a la ciudad de Bilbao y la acogida de Pedro Ormazabal e Inés Delgado, al grupo motor, a los socios, los financiadores y los participantes. El proceso llevado a cabo en el seminario fue valorado como un importante desarrollo en las ideas hacia la construcción de los futuros del circo, por lo que permite abrir nuevas puertas, concretadas ya en la convocatoria del grupo de seguimiento y el calendario de escritura del próximo proyecto europeo. Finalmente, el grupo saltimbanqui preparó una dinamización final de evaluación del seminario. Los participantes debían responder a las preguntas de evaluación bailando, con mayor o menor intensidad en función de si estaban de acuerdo o no con las preguntas.