
“EL ARTE DE LAS CURIOSIDADES”

Análisis, escritura y composición de circo

Preparado para: Concurso “FONDART 2019”

Plan de Estudios del curso de especialización

Preparado por: Michelle Man MA, FHEA, PhD candidate

Fecha: 08 de Julio 2018

Contenidos

i.	Introducción al Plan de Estudio.....	p.3
ii.	Fundamentos Lugares del Curso de Especialización.....	p.4
iii.	Los Tiempos de la Realización del Proyecto	p.6
iv.	Redacción del Plan de Estudios, Etapa 1: Introducción a las Técnicas de Escritura	p.6
v.	Redacción del Plan de Estudios, Etapa 2: Abriendo y Estableciendo Caminos hacia el Análisis y la Escritura Circense	p.7
vi.	Plan de Estudios, Etapa 3: Caminos Hacia el Análisis y la Escritura Circense con Crítica Activa.....	p.9
vii.	Plan de Estudios, Etapa 4: Escritura y Crítica del Circo Contemporáneo en Chile	p.11
viii.	Habilidades Trasferibles	p.12
ix.	Bibliografía	p.13

i. Introducción al Plan de Estudios : Porque un estudio académico del circo?

Este plan de estudios reconoce la importancia de la análisis de circo contemporáneo en los escenarios europeos y sud americanos, donde el circo se encuentra en: actuaciones en la pista, con recursos mínimos hasta espectáculos de grande formato con música original, vestuarios, coreografías y efectos tecnológicos; en ámbitos de actuaciones callejeras; en lugares insólitos y dentro el campo de los artes visuales y proyectos de sociales. La diversidad de este género popular le hace un campo emocionante y fascinante de actividad cultural para explorar e analizar con el fin de entender su contribución a la sociedad. El proyecto que aquí de presenta reconoce el circo como un arte cargado de significado que a la vez que sea popular y entretenido, lo es también indicativa de tendencias culturales , avances y inquietudes.

Durante la realización del plan de estudios se considera el circo en sus términos artísticos y técnicos, y en contextos profesionales y sociales. Se entiende la capacidad que tiene los artes circenses acrobáticas para mostrar destreza, precisión y dinámicas físicas además de cualidades poéticas que se comunica con un publico con fluidez. La síntesis de estos conocimientos técnicos con el cultivo artístico le dota el circo con una gran capacidad de invención creativa. De este modo, el circo influye y puede actuar como un espejo de ideas sociales en cuanto modos de colaborar, convivir y interactuar. El circo según Tait hace desde lo ritual a lo espectacular; un lente para abrir debate sobre temas de genero e identidad y así crea un lugar para el pensamiento filosófico y político.

Hacer un estudio académico del circo permite expandir el conociendo del mismo además de engendra y facilita modos de diseminación mas allá de su propio ámbito. Es con ese fin que este plan de estudios se enfoca para que la alumna adquiere los conocimientos y las herramientas necesarias para abrir diálogos nuevos con, por ejemplo, las escuelas de bellas artes o el colegio de arquitectos. De esa manera se plantea que la lectura y modos de hacer circo sea mas accesibles. De ahí, se puede establecer vínculos y foros de interdisciplinaria donde el circo puede aportar sus métodos, filosofías y modos de pensar a un discurso mas amplio sobre la cultura y su rol en el crecimiento del individuo y la sociedad.

En los métodos aplicado se aprovecha textos de estudio cultural para expandir el pensamiento circense y a su vez ampliar el estudio de la cultura. El circo esta en evolución constante, y es de una importancia vital que se queda un legado y archivo de los tiempos actuales, entendiendo lo histórico en el circo, y creando visiones para futuros circos culturales en el Chile contemporáneo.

ii. Fundamentos Lugares del Curso de la Especialización

El plan de estudios contiene dos etapas importantes de practica activa en el desarrollo de métodos de análisis que tendrá lugar en Madrid, España con base en "Carampa" donde se aloja el Centro de Documentación Circense, http://carampa.com/?page_id=354 y en Edimburgo Reino Unido donde existe uno de lo mas importantes y reconocidos festivales de artes escénicas en el mundo, <https://www.eif.co.uk>

La estancia en Madrid sería dedicado al trabajo de investigación en el archivo. Aquí se podría tener acceso a una colección amplia de materiales, libros, revistas académicas, videos, fotografías - de valor histórico y pertinente al circo contemporáneo. Se dará hincapié en como evaluar un texto, haciendo ejercicios de comparar y contrastar narrativos del circo de autores diversos. En esta etapa del estudio se habrá organizado antemano el trabajo de campo que se va a realizar en Edimburgo. Esto permitiría un enfoque claro en el trabajo de archivo.

Para la realización de la tercera etapa del plan de estudio, el Festival de Edimburgo ofrece un marco idóneo para poner a la practica la análisis activa de los artes circenses dentro un festival internacional de gran prestigio. El festival fue fundado en el año 1947 al raíz del tratado de paz después de la segunda Guerra mundial, y once años mas tarde en 1958 se formalizo lo que ya se conoce como el Fringe de Edimburgo que actualmente es el mas grande y mas visitado Fringe del mundo.

De suma interés de este proyecto de análisis de los artes circenses es el hecho que la programación del Fringe ofrece espectáculos de circo de cinco continentes, de países tan diversos como: Austria, Etiopia, Taiwán, Canadá, Colombia, Finlandia, China, Hurgaría, Australia, Inglaterra, Bélgica, la Suiza. Este marco ahora es una plataforma muy importante para el circo contemporáneo donde se ha visto los primeros presentaciones de compañías ya muy reconocidos como por ejemplo *Los Siete Dedos de la Mano* (Canadá), *Cirque Éloize* (Canada), *Circa* (Australia) *No-Fit State* (Gales) además de cientos de artistas y compañías independientes.

De interés particular para este proyecto es la presencia de la crítica en el Festival y Fringe de Edimburgo, que por su gran diversidad, calidad y programación internacional, hace que sea un lugar del encuentro para los críticos de los varios géneros de teatro, danza, circo, música y artes visuales. En la panorama actual donde el performance esta constantemente

re-definiendo los marcos de tal géneros, los críticos también se vean necesitados de poder generar y cultivar una crítica que sirve de informar el público y contextualizar las innovaciones en los artes escénicos, En el festival, cada nota de uno a cinco estrellas con una crítica bien articulando que justifica la nota.

Al largo del festival la alumna podrá ver como se genera varios niveles de crítica que se publica diariamente por distintos medios – periódicos oficiales , revistas culturales y publicaciones En paralelo a esta actividad se puede acceder a debates y tertulias programados con artistas donde se genera una análisis crítica mas detallado, filosófico y político en torno los artes y su lugar en la panorama actual. De este modo se manifiesta claramente la relación de triangulación entre la crítica, el público y el artista. A realizar esta etapa del plan de estudios en Edimburgo le permite a la alumna, Francisca Arce – ya con su bagaje de artista, sus vivencias como miembro del público y su estudio en el análisis crítica del circo - desarrollar perspectivas múltiples que conversan y enriquecen su modo de ver y comunicar el circo contemporáneo

iii. Los Tiempos de Desarrollo del Proyecto

	1 ETAPA	2 ETAPA	3 ETAPA	4 ETAPA	TRASFERENCIA DE COCNO-CIEMINTOS	ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN ESCOLAR
Contenido	Introducción a las Técnicas de Escritura Vía E-learning	Abriendo y Estableciendo Caminos hacia el Análisis, escritura y composición	Caminos hacia el Análisis, escritura y composición con Crítica Activa	Escritura y Crítica, del Circo Contemporáneo en Chile		Taller de circo a niños para desarrollar habilidades blandas
Tipo de sesión o Actividad	E-learning	Presencial	Presencial	E-learning	Presencial	Presencial
Número de sesiones	4	10	20	6	5	2
Horas por sesión	2	6	6	2	4	4
Lugar	Buín Chile	Madrid España	Edimburgo Reino Unido	Chile	Lo Prado-Chile	Buín-Chile
Mes	Julio 2019	Julio 2019	Agosto 2019	Septiembre Noviembre 2019	Diciembre 2019	Diciembre 2019

iv. Redacción del Plan de Estudios, Etapa 1 Introducción a las Técnicas de Escritura Vía E-Learning Chile, Julio 2019

En la primera etapa se introduce la alumna a las técnicas de escritura que le facilitará la capacidad de desarrollar los análisis críticos escritos. Se introduce estilos diferentes de escrituras – académico, periodismo, análisis de reflexión críticos. Así también se da a conocer la estructura y tono que debe de tener cada uno de estos formatos. En preparación para acceder y apropiarse de elementos del archivo, se estudiará en esta etapa de *e-learning* los sistemas de referencia que se utiliza en Académica, según las escuelas Harvard y Chicago. Así mismo se estudia como se incorpora las citas de forma apropiada haciendo que se evita casos de plagio. La tutora asignará tareas a la alumna. Estos ejercicios de escritura se completarán y se mandará electrónicamente para ser corregidos. La alumna recibirá tutoriales también vía Skype.

v. Redacción del Plan de Estudios, **Etapas 2**

Abriendo y Estableciendo Caminos hacia el Análisis y la Escritura Circenses

Madrid, Julio 2019

Habilidades intelectuales a desarrollar:

1. Identificar y recuperar información conforme con la crítica que se va a realizar
2. Poder seleccionar materiales pertinentes para el aprendizaje continuado con el fin de desarrollar la capacidad de pensar críticamente el circo y su relación con otros campos de investigación intelectual.
3. Hacer análisis crítica de materiales circenses, tanto de espectáculos que de textos académicos, para construir argumentos y poder comunicar ideas que sean pertinentes para el estudio y dirección del circo.
4. Desarrollar la capacidad de análisis y interrogación de un rango diverso de discursos académicos para desarrollar un acercamiento informado e intelectual al los artes circenses.
5. Desarrollar análisis reflexiva y crítica durante los procesos de aprendizaje intelectual
5. Poder presentar líneas de investigación a través de la documentación y escritura, así mostrando un estándar académico de pensamiento erudito.
6. Poder manejar habilidades de lenguaje en la escritura para una comunicación clara de conocimiento y para poder entrar en intercambio dialógico.

sesión	Primera Semana
I	<p>Dar a conocer métodos de análisis de movimiento aplicado a la danza y su aplicación al arte circense.</p> <p>Hacer un mapping de métodos de análisis utilizados al largo del siglo veinte y sus influencias en el siglo veinte uno</p>
II	<p>Análisis de escenas circenses en técnicas distintas – acrobacias, técnicas aéreas, malabares – desde la perspectiva física, utilizando entre otros el método de Laban</p>
III	<p>Desarrollo de técnicas de escritura para identificar y dejar escrito un análisis de las observaciones hechas.</p> <p>Se estudia el uso de lenguaje para facilitar una transmisión clara de conocimientos y observaciones</p>
IV	<p>Lectura y análisis de críticas hechas de espectáculos circenses para realizar un estudio comparativo de perspectivas de escrituras en torno el circo</p>
V	<p>A partir de ver un espectáculo en vivo, escribir un ensayo de 1000 palabras que abarca las temas estudiado esta semana. El ensayo ha de tener una estructura académica – introducción donde se presenta los argumentos, desarrollo de los argumentos, conclusión y bibliografía</p>

sesión	Segunda Semana
I	Dar a conocer métodos de análisis de estética de las artes escénicas y su posible aplicación al arte circense. Hacer un mapping de los movimientos de artes plásticas al largo del siglo veinte y su influencia en las artes circenses
II	Hacer un mapping de los movimientos de artes plásticas al largo del siglo veinte uno y su influencia en las artes circenses
III	Análisis de escenas circenses en técnicas distintas – acrobacias, técnicas aéreas, malabares – desde la consideración estética
IV	Desarrollo de análisis de textos, identificando pensamiento crítica en torno la semiótica y la desconstrucción. Aplicar ese mismo a la lectura de escenas circenses.
V	A partir de ver un espectáculo en vivo, escribir un ensayo de 1000 palabras que abarca las temas estudiado esta semana

vi. Plan de Estudios, Etapa 3

Caminos hacia el Análisis y la Escritura Circenses con Crítica Activa

Edimburgo, Agosto 2019

Habiendo conseguido los resultados de aprendizaje esperados de las primeras dos etapas, la alumna con su tutor harán presencia en el Festival de Edimburgo. En línea con la practica de los críticos del Festival de Edimburgo, “*Crítica Activa*”, la alumna acudirá con su tutor a un mínimo de tres espectáculos al día. Se realizará una crítica breve de cada uno de los espectáculos (300 palabras). Al final de cada semana se produce un texto mas largo (750-1,000 palabras) donde la alumna recaude información del archivo (de la etapa 2) para apoyar sus discursos de análisis crítica de los espectáculos que haya poder presenciar.

En Edimburgo se genera un ámbito durante el Festival que se facilita la comunicación entre artistas y público, es decir, la alumna tendrá oportunidad de conocer mas de cerca algunos de los trabajos y artistas que se habrá visto actuar. El proyecto da hincapié en la importancia de presenciar los espectáculos así se puede tener en cuenta y también analizar la recepción del público que reciben los diferentes trabajos.

sesión	Tercera y Cuarta Semana
I-II	A partir de la observación de espectáculos circenses en contextos distintos - se hace un análisis de como se representa y como se construye identidades de género en escena.
III-IV	Estudiar varios análisis de género y su significado en las artes escénicas, utilizando los textos de Judith Butler y Peta Tait.
V-VI	Análisis de como se construye identidades de género en el circo, dando hincapié en la escritura de dichas identidades desde una perspectiva teórica y crítica
VII-VIII	Identificar tres casos de estudio para hacer un análisis detallado de la fluidez de género en las artes circenses
IX-X	Redactar un ensayo de 750-1000 palabras utilizando los conceptos nuevos aprendidos.

sesión	Cuarta y Quinta Semana
I-II	La última semana de estudio se inicia una reflexión compartida – tutor y alumna – de cómo los conocimientos adquiridos se aplican a la dirección escénica del circo contemporáneo.
III-IV	Se toman tres casos de estudio de espectáculos circenses donde se ha dado a conocer los métodos para la creación artística. Se hace una redacción clara de esas mismas así dejando un legado escrito de distintas metodologías para el circo contemporáneo.
V-VI	La alumna se presenta líneas de una metodología que se defiende con el apoyo de trabajo de análisis crítico desarrollando al largo del plan de estudios. La presentación ha de tener formato de taller a ser impartido a profesionales y alumnos de circo. La alumna ha de presentar un documento que demarca las líneas de pensamiento crítico que conduce el taller.
VII-VIII IX-X	Se dedica las jornadas enteras a la escritura reflexiva utilizando el taller como caso de estudio. La escritura crítica reflexiva ha de identificar cómo los temarios estudiados quedan reflejados en el trabajo. Resumen reflexivo y crítico de plan de estudios realizados, abriendo nuevos discursos e identificando nuevas líneas de investigación y oportunidades de desarrollarlas.

**vii. Plan de Estudios, Etapa 4
Escritura y Crítica del Circo en Chile**

Santiago-Chile , Septiembre - Noviembre 2019

En esta, la última etapa del plan de estudios que se va a realizar, la alumna mandará al tutor un análisis crítico cuyo título propone la alumna de por lo menos 3 espectáculos de circo contemporáneo Chileno que este en cartelera entre los meses de Septiembre y Noviembre. En esta etapa el tutor no habrá visto los trabajos que se analiza, haciendo que los análisis de la alumna deben de comunicar con exactitudes y calidad de expresión los espectáculos o temas circenses que este amañando. Existirá también un seguimiento a las obras analizadas para establecer cuáles fueron los métodos que utilizaron para llegar al resultado esperado a través de el consentimiento de los artistas involucrados. Las escrituras entrará en un proceso de editaje con un fin de refinar el contenido y estilo de los trabajos. Bajo los consejos de la tutora, la alumna buscará medios de comunicación por donde se puede diseminar su texto.

viii. Habilidades Transferibles

La manera de llevar el estudio académico para este plan de estudios esta enfocado a ser activado en la aula en la creación, en procesos y en escena. Existe habilidades académicos que pueden apoyar el desarrollo del artistas, haciéndole una experta en el circo mas completo. Estas habilidades incluye:

1. Organización de tareas, llegado a fechas de entrega.
2. Mostrar diligencia, tenacidad y responsabilidad hacia las tareas dadas.
3. Manipular y utilizar tecnologías para comunicación de información – revistas académicas online, archivos electrónicos etc.
4. Sostener la concentración y el enfoque durante la presentación de trabajos y presentaciones.
5. Desarrollar capacidad de entrevistar artistas y académicos para apoyar líneas de investigación.
6. Crear un archivo propio de la investigación hecha y los ensayos escritos.
7. Mostrar capacidad de una voz independiente y original a la hora de hacer un análisis crítica

ix.Fuentes y Bibliografía

La mayoría de los textos y documentación a consultar durante la realización del plan de estudios se encuentra en el Centro de Documentación de Circo en Carampa, Madrid, España, donde se ubica publicaciones y ediciones especiales que estén descatalogado. No obstante se aprovechara también de recursos on-line – publicaciones, videos, datos, entrevistas, imágenes etc.

Textos claves que aun no estén traducidos al español serían facilitados por la tutora bi-língüe y incluye:

Ann Dills, A. & Albright, A. (eds) (2001) *Moving History/Dancing Cultures*. Connecticut: Wesleyan University Press.

Bouissac, P. (2014) *Circus as Multimodal Discourse: Performance, Meaning and Ritual*. London: Bloomsbury.

Bouissac, P. (2011) *Semiotics at the Circus*. New York: De Gruyter Mouton.

Copeland, R. (1998) *Between description and deconstruction: The Routledge Dance Studies Reader*. Oxon: Routledge

Siegel, M. (1998) *Bridging the critical distance: The Routledge Dance Studies Reader*. Oxon: Routledge.

Tait, P. (2005) *Circus Bodies: Cultural Identity in Aerial Performance*. Oxon: Routledge.

Tait, P. & Lavers, K. (eds) (2016) *The Routledge Circus Studies Reader*. Oxon: Routledge.