

MIRAR DESDE EL OTRO LADO

Panorama del circo
y arte en espacio público

Fotografía de portada: "Gèlède, Fotoperformance", Raúl Zito. México, 2018

MIRAR DESDE EL OTRO LADO

Panorama del circo
y arte en espacio público

Circostrada Digital Research Trip, México 2020

Dirección general Netty Radvanyi
Coordinación editorial Elena Gore
Coordinación visual Said Dokins
Coordinación de contenidos Eduardo Bernal
Comité editorial Netty Radvanyi, Said Dokins,
Elena Gore y Eduardo Bernal
Coordinación Circostrada Laura Jude, Sophia Taouri
Diseño editorial Claudia Rodríguez Borja
Ilustraciones Karina Mosqueda
Traducción al inglés Roy Gómez Cruz
Traducción al francés Netty Radvanyi
Corrección de estilo Isidro Tonatiuh Muñoz Paredes

MIRAR DESDE EL OTRO LADO.

Panorama del circo y arte en espacio público

Circostrada's Digital Research Trip, México 2020

La edición de esta obra fue coordinada por Circostrada, una red coordinada por ARTCENA, Periplo A. C., Ohtli Producción A. C. y contó con el apoyo de la Unión Europea, el Ministerio de Cultura de Francia y la Embajada de Francia en México / IFAL.

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.

Textos de Rosario Martínez y Roberto Vega *Lapiztola*,
Maldita Carmen, Toztli Abril de Dios*, Alfredo *Libre* Gutierrez,
Saúl López Velarde, Jacqueline Serafín, Iker Vicente,
Andrés Villegas, César Martínez Hernández, Daniel Bonfil
Segundo *Jabber*, Mariana Fernandez Prieto, Vladimir Garza,
Juan Pablo Góngora & Carina Herrera, Said Dokins,
Eduardo Bernal, Netty Radvanyi, Elena Gore y Claudia de la
Garza Gálvez.

Editado por Circostrada / ARTCENA, CENTRE NATIONAL
DES ARTS DU CIRQUE, DE LA RUE ET DU THÉÂTRE.

68, rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris, France.

T. +33 (0)1 55 28 10 10. www.circostrada.org

Realizada en la Ciudad de México en julio 2020.

*Beneficiaria del programa Creadores Escénicos 2019-2020
del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

“...preguntarnos si es posible pensar en un nuevo territorio imaginativo en las artes de la calle y del circo en la investigación de territorios comunes o en la creación de nuevos espacios contaminantes”.

Jorge A. Vargas

ÍNDICE

- Editorial.* Netty Radvanyi 9
Mirar, desde el otro lado. Eduardo Bernal 11

LA BESTIA ACTIVISMO URBANO

- Lapiztola. El arma gráfica**
Memoria y resistencia. Claudia de la Garza Gálvez y Said Dokins 14
- Maldita Carmen. Necesidades básicas**
Señales íntimas: subjetividades consumibles. Claudia de la Garza Gálvez y Said Dokins 18
- Alfredo 'Libre' Gutierrez. Resiliente**
Repensar fronteras. Claudia de la Garza Gálvez y Said Dokins 22

MITOTE ACCIÓN COMUNITARIA

- Saúl López Velarde. El Balcón**
Un "corredor de bolsa" en la Central de Abastos. Eduardo Bernal 28
- Luis Andrés Villegas. Experto en pactos**
El pacto con el diablo. Netty Radvanyi 32
- César Martínez Hernández. Bambú-henekén**
Bambú, arte y vida. Netty Radvanyi 36

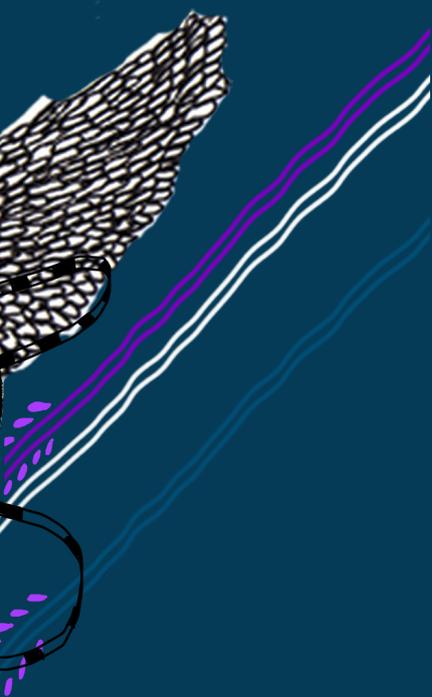
MACHINCUEPA CUERPO

- Mariana Fernández Prieto. Lo Pequeño Desconocido.**
Dos mujeres unidas por sus cabellos. Elena Gore 40
- Juan Pablo Góngora & Carina Herrera Luna. EsloqueEs**
La contemplación del devenir. Elena Gore 44
- Vladimir Garza. Fractura Múltiple**
Fractura Múltiple y las grietas reparadas. Elena Gore 48

NAHUAL ANIMAL

- Toztli Abril de Dios. Gèlède, PanAfroAmerica**
Un excedente de tiempo. Eduardo Bernal 54
- Jabber Daniel Bonfil. Ofrenda**
Un espectáculo de calle "rural". Netty Radvanyi 58
- La Liga Teatro Elástico. Las Bestias Danzan**
La pequeña jauría de máquinas animadas. Eduardo Bernal 62

- Consejo editorial 66
Colaboradores 69

Frente a la imposibilidad de poder realizar el viaje de investigación de Circostrada en México, en julio de 2020, Stéphane Segreto-Aguilar, coordinador de Circostrada, y su equipo, convocaron a Juan Méndez, director de Periplo, A.C. y a Netty Radvanyi, artista de circo francesa, residente de la CDMX y co-directora de Ohtli Producción A.C., para diseñar un nuevo proyecto virtual.

Circostrada's Digital Research Trip México 2020 tiene como objetivo mostrar el trabajo de distintas compañías, festivales, grupos y espacios mexicanos de circo, artes urbanas y teatro de calle, a través de un evento en línea conformado por videos, podcast, mesas de diálogo, artículos editoriales y en este caso, una revista.

Durante el viaje real se planeó un encuentro artístico entre los programadores de Circostrada y los participantes del circusnext lab mex organizado por Ohtli Prod. A.C. De este proyecto inicial quedó la inquietud de crear un espacio para visibilizar a los artistas "emergentes" o más "invisibles" en el marco del proyecto global del viaje virtual de Circostrada en México. De esta inquietud nació esta revista.

Uno de los cómplices mexicanos de Ohtli Prod A.C., involucrado en el proyecto de circunext, es Jorge Vargas, director de la Cia. mexicana Teatro Línea de Sombra (TLS), quien cuenta con renombre artístico en México y a nivel mundial, además de mucha experiencia en acompañar los procesos de jóvenes artistas. Con su apoyo conformamos el consejo editorial de la revista y el título de la misma: *MIRAR, desde el otro lado*. El Comité de Redacción de la revista está conformado por Netty Radvanyi, co-fundadora de Ohtli Producción A.C., Elena Gore, actriz y asistente ejecutiva de Ohtli Producción A.C., Sophia Taouri, asistente de producción de Circostrada, Eduardo Bernal, arquitecto, artista visual y dramaturgo de la compañía T.L.S. y para representar a las artes urbanas y visuales, invitamos al artista contemporáneo, grafitero, caligrafista y filósofo, Said Dokins.

Adoptamos este título polisémico porque *MIRAR* se refiere a la mirada del público frente a una obra, a la mirada crítica que tienen los artistas sobre sus propias creaciones y a la mirada curiosa de los profesionales de Europa que los observan desde el otro lado del océa-

no. *Desde el otro lado* se podría referir también a la mirada de los artistas sobre nuestra sociedad desde el margen, la periferia.

Los artistas que escogimos a través de una convocatoria y una invitación, pertenecen a varios campos artísticos (circo, teatro, danza, artes visuales), pero tienen en común una mirada personal, crítica y poco convencional sobre su país y el mundo que les rodea. La revista está dividida en cuatro secciones relacionadas con temas o inquietudes transversales de sus trabajos:

- La primera trata del arte como activismo político en un contexto urbano muy marcado por la problemática de la migración ilegal hacia Estados Unidos.
- La segunda se refiere a la acción comunitaria, ya que muchos artistas en México están involucrados con comunidades específicas y su trabajo es inspirado por un contexto político local.
- La tercera junta a artistas que pusieron al cuerpo en el centro de su investigación y de su práctica.
- La cuarta da foco a artistas que investigan alrededor del concepto "animal" desde diferentes perspectivas, o sea, la mitología mexicana, la motricidad y la preservación de los animales a través de esculturas, máscaras y culturas afro-latinas.

El objetivo de la revista es valorar el trabajo y la individualidad de cada artista presentando su trayectoria, su proceso artístico y una mirada crítica externa redactada por los miembros del comité editorial para contextualizar sus trabajos.

Gracias a esta revista abrimos una convocatoria nacional que nos permitió descubrir a nuevos artistas de diferentes disciplinas y contextos geográficos del país. Nuestra misión es crear un laboratorio de proyectos con 10 artistas, de septiembre 2020 a agosto de 2021. El objetivo es crear un grupo de trabajo y de intercambio pluridisciplinar (circo, danza, teatro, artes urbanas) para intercambiar información sobre procesos creativos, mover las líneas estéticas y que de ahí surjan nuevas creaciones.

Netty Radvanyi

MIRAR, desde el otro lado

En el México actual, las prácticas artísticas se encuentran cada vez más en espacios interdisciplinarios que rebasan (por mucho) los campos exclusivos del arte, ubicándose en terrenos de producción de conocimiento radicalmente distintos como lo pueden ser la antropología, la ciencia, la economía, la política y la sociología, entre muchos otros. Estos desplazamientos han generado en consecuencia, una reconsideración estructural de lo que hasta hace poco era considerado artístico, al margen de su especificidad disciplinar.

De este modo, en tiempos relativamente recientes, se han reconocido objetos, géneros artísticos, procesos y mecanismos que podríamos llamar de frontera, como son las instalaciones, el *performance*, el circo, el arte comunitario, el arte participativo, el arte urbano y todo lo que abarca "las artes de calle " de forma más genérica.

El circo es, sin duda, un campo fértil tanto para los creadores y los ejecutantes como para los estudiosos y los promotores. Probablemente una muy interesante y prolífica manera de iniciar una revisión del desempeño circense y de las artes urbanas en el mundo global, sería, paradójicamente, la de establecer puntos de análisis

regionales. ¿Acaso el estudio de la multiplicidad de las narraciones locales pudiera ser una metodología de abordaje que permitiría la comprensión profunda de las expresiones, más allá de las tendencias globalizadas, tal como lo ha empezado a hacer *Circostrada* desde Europa y Francia?

La muestra que aquí se presenta es una pequeña selección de artistas, de piezas y de circunstancias que, de algún modo, intentan dar cuenta de las diferentes rutas que las artes circenses y las artes en el espacio urbano han trazado en el México presente. Aquí es posible observar una interesante variedad de intenciones, de búsquedas y de deseos formulados en el contexto sociopolítico actual. La feminidad, la preservación ecológica, las raíces ancestrales, la marginación y la violencia, son temas que los distintos artistas de esta muestra han abordado desde complejas visiones subjetivas y con cuidadosas estrategias de interacción social. Ante el pertinaz aforismo de "¡Pan y circo!", los artistas actuales parecen anunciar: ¡Circo, calle y libertad!

Eduardo Bernal

LA BESTIA

ACTIVISMO URBANO

La bestia

"Las rutas que siguen los migrantes indocumentados en su tránsito por territorio mexicano coinciden con las rutas del ferrocarril. En estas rutas, el tren tiene una importancia vital porque es el medio de transporte que aproxima a miles de indocumentados hacia el norte. Pero el viaje no es gratuito, fácil, ni libre de peligros, en este tren, al que los centroamericanos llaman *la bestia*."

Carrasco, Gonzalo. *La migración centroamericana en su tránsito por México hacia los Estados Unidos*. México, 2005.

Lapiztola / Rosario Martínez y Roberto Vega

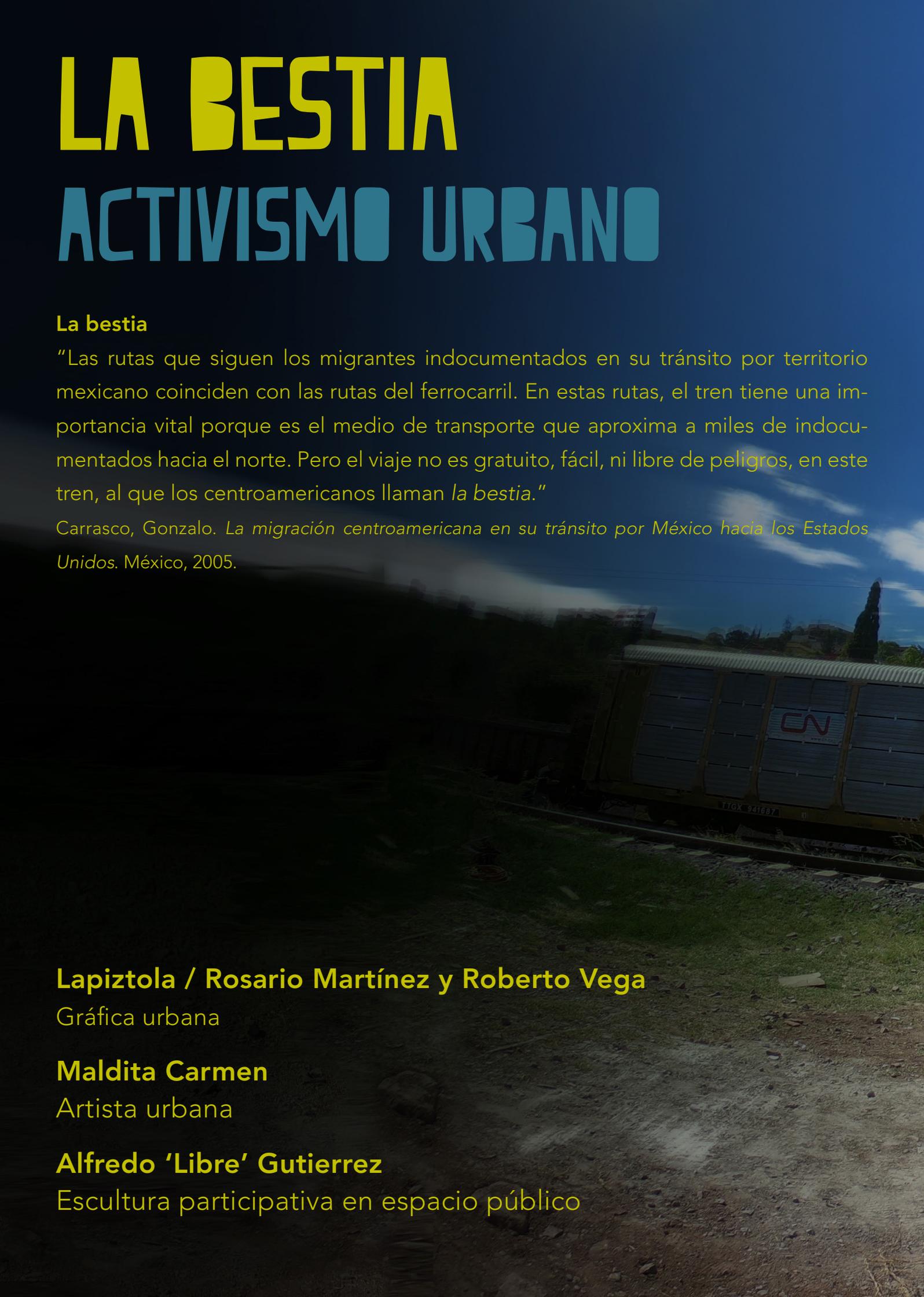
Gráfica urbana

Maldita Carmen

Artista urbana

Alfredo 'Libre' Gutierrez

Escultura participativa en espacio público

USA

MEXICO

Golfo de Mexico

Oceano Pacifico

Golfo de Baja California

LIBRE

CSX

Unit 25

Lapiztola / Rosario Martínez y Roberto Vega

El arma gráfica

“Consideramos nuestras intervenciones como gráfica urbana, con las que buscamos generar un diálogo visual con la sociedad. Principalmente, usamos como soporte técnico el estencil y la serigrafía a partir de los cuales creamos módulos o tapices impresos para después intervenirlos y lograr que la imagen de un carácter personal a un espacio”.

Memoria y resistencia. A través de la historia, aquellos momentos de gran conmoción social y los procesos políticos de carácter emancipador han sido acompañados por una serie de visualidades que generan los imaginarios y sentidos de la movilización de la gente. En el caso del conflicto magisterial ocurrido en Oaxaca en 2006, dichos repertorios visuales fueron resultado de la confluencia entre escritores de graffiti, la tradición gráfica oaxaqueña y la agenda política del movimiento magisterial y popular con un impacto radical en el juego de representaciones y luchas con los medios de comunicación y los discursos oficiales. El colectivo *Lapiztola* nació en este contexto y junto con otros colectivos y artistas gráficos se sumaron a la disputa, apropiándose de los

muros, contribuyendo al proceso de subjetivación del movimiento y de configuración del espacio urbano como un lugar de enunciación y resistencia. Ese fue para *Lapiztola* el inicio de una producción profusa de imágenes reivindicativas, como implica su nombre, blandiendo el lápiz y utilizando la creación artística como arma de denuncia social. Su trabajo retoma modelos populares de la vida urbana, personajes conocidos en los barrios como la vendedora de tortillas, el maestro mezcalero o el diablo del carnaval para hacer visibles los relatos que se narran desde los márgenes, aquellos que han permanecido silenciados y que generan nuevos espacios de construcción de la memoria desde la experiencia comunitaria. / Said Dokins y Claudia de la Garza Gálvez.

Lapiztola, Oaxaca, México (2006). Colectivo de gráfica urbana conformado por los diseñadores gráficos Rosario Martínez y Roberto Vega; su trabajo puede encontrarse en las calles de Oaxaca y de numerosas ciudades alrededor del mundo. Su obra ha sido exhibida en la Bienal de la Habana en Cuba, en la Casa de la Memoria Indómita, en el Museo de la Ciudad de México, en el Museo de Antropología de Vancouver y en el Mission Cultural Center en San Francisco, entre otros. <https://lapiztola.tumblr.com/>

“Hermanos, hermanas, abramos el corazón como una flor que espera el rayo del sol por las mañanas, sembremos sueños y cosechemos esperanzas, recordando que esa construcción sólo se puede hacer abajo, a la izquierda y del lado del corazón”. Betty Cariño

13 28

Maldita Carmen *Necesidades básicas*

“He encontrado en la pintura acrílica y en el aerosol a mis principales herramientas de trabajo en cuanto a gran tamaño se refiere, murales o pintas ilegales son mis principales recursos, la calle el mejor medio para mostrar lo que hago. [...] Objetos, botellas, envases que probablemente nunca te dirían algo, son mis referencias; los retrato y con ayuda de frases que sintetizan situaciones particulares que he vivido, les doy un giro para así lograr expresar lo que da vueltas en mi cabeza”.

Señales íntimas: subjetividades consumibles. Vivimos en una sociedad de consumo movilizada por la capacidad deseante de sus miembros, en donde la felicidad, como señala Zygmunt Bauman, ya no está determinada por la gratificación de las aspiraciones ni por la apropiación o el control que garantice nuestra comodidad, sino por el permanente aumento en la intensidad y volumen de dichos deseos, lo que a su vez produce una fila interminable de productos efímeros, creados para su desecho y sustitución. Este es el contexto en el que se inserta el trabajo de *Maldita Carmen*, mediante ilustraciones que irrumpen en el espacio público para dar un vuelco a las relaciones comunes entre texto e imagen. Sus pintas y papeles adheridos sobre muros, señalizaciones urbanas o vagones de trenes, hacen referencia a situaciones íntimas y cotidianas a través de frases irónicas y desafiantes colocadas a modo de etiquetas de artículos de consumo personal como frascos y cajas de medicamentos, que son promesas del sistema para evadir la condición social que él mismo produce. En el paisaje urbano, las imágenes dialogan con los elementos a su alrededor, conformando entramados simbólicos que transforman las experiencias personales de la artista en satíricos comentarios sobre la política, la cultura y las relaciones interpersonales en la sociedad contemporánea. / Said Dokins y Claudia de la Garza Gálvez.

Ilustradora y artista urbana, nacida en la Ciudad de México. Estudió Diseño y Comunicación Visual, Pintura e Ilustración en la Facultad de Artes de la UNAM y en la Academia de San Carlos. Su trabajo ha sido publicado en revistas independientes, libros y fanzines. Ha colaborado con instituciones museísticas como el Laboratorio Arte Alameda, así como con diversos colectivos de arte urbano. Su trabajo puede verse en las calles de varios estados de la República Mexicana.

<https://www.instagram.com/maldita.carmen/>

“Raramente una época se vio tan violentamente agitada por los deseos, pero también rara vez estuvo el deseo tan vacío”. Tiqqun

MALDITA
CARMEN
STP 19

TODA

89% ALC.VOL.
960 ml CONT.NET.

HECHO EN MEXICO.

Alfredo "Libre" Gutiérrez *Resiliente*

"Creo que todos somos hijos de la migración. Cada vez que viajamos, traemos nuestros colores, nuestros pueblos o ciudades, nuestra cultura, nuestra música, nuestra comida siempre está con nosotros".

Repensar fronteras La frontera norte de México es una zona altamente conflictiva: violencia, desplazamientos, centenares de personas en espera de "pasar al otro lado". En contraste, en este espacio surgen expresiones culturales de profunda creatividad que examinan con mirada crítica el horror y las injusticias que se viven a diario. La práctica artística del "Libre" Gutiérrez comenzó en las calles de Tijuana al lado de uno de los colectivos de graffiti más antiguos del país: *Hecho En México* (HEM). Sus murales y esculturas exploran temas sociales, principalmente la migración y el medio ambiente. La movilidad es una característica intrínseca de los seres vivos; gracias a los permanentes desplazamientos humanos, hemos construido ciudades de gran riqueza y diversidad cultural. Las obras de "Libre" abordan este aspecto a través de murales de gran formato y esculturas de maderas recicladas que articulan la naturaleza con el paisaje urbano. El trabajo comunitario y participativo es fundamental en sus proyectos, como es el caso del *Transportapueblos*, una serie de esculturas ubicadas a lo largo de la ruta migratoria mexicana, convertidas en hitos referenciales y utilizados para compartir mapas, claves e incluso víveres a los migrantes. Su creación artística es un proceso colectivo de intercambio de saberes, de empatía y de descubrimiento, que lo llevó a experimentar el viaje sobre "La Bestia", como se ha llamado a la red ferroviaria usada por los migrantes para atravesar México y conocer de primera mano las experiencias que viven quienes deciden intentar alcanzar el anhelo de llegar al norte. / Said Dokins y Claudia de la Garza Gálvez.

Arquitecto y artista visual nacido en Tijuana, Baja California, México. Graduado del Instituto Tecnológico de Tijuana, ha estado involucrado en proyectos de arte urbano y exhibiciones en galerías nacionales e internacionales, colaborando con importantes instituciones como la Alcaldía de Los Ángeles, California, la Embajada de Alemania, Fundación Hogares, Amnistía Internacional y la UNESCO, por mencionar algunas. https://www.instagram.com/libre_hem/

14

**“To survive the borderlands
you must live sin fronteras
Be a crossroads” .** Gloria Anzaldúa

15

16

CALIFORNIA

San Diego

Calixco

Mexicali

ARIZONA

NUEVO MEXICO

Nogales

Nogales

Juarez

El Paso

USA

MÉXICO

Chihuahua

Ciudad Acuña

Sonora

Torreón

Zacatecas

Sinaloa

Durango

Mazatlán

Nayarit

Guadalupe

Guadalupe

Jalisco

Small white paper with illegible text

KAS
Rio
Eagle Pass
Laredo
Brownsville
Tamaulipas
Golfo de México
Oaxaca
Belice
Guatemala
Ciudad de México

DEJA ALGO
TOMA ALGO

TOBA

← FRÍO?

MITOTE

ACCIÓN COMUNITARIA

Mitote:

Del náhuatl *mitotl*: Fiesta o ceremonia indígena en la que sus integrantes, asidos de las manos, formaban un gran coro, en medio del cual ponían una bandera, y junto a ella una vasija con bebida, de la que, mientras hacían sus mudanzas al son de un tamboril, bebían hasta que se embriagaban.

Méx. Bulla, fiesta, alboroto.

Saúl López Velarde

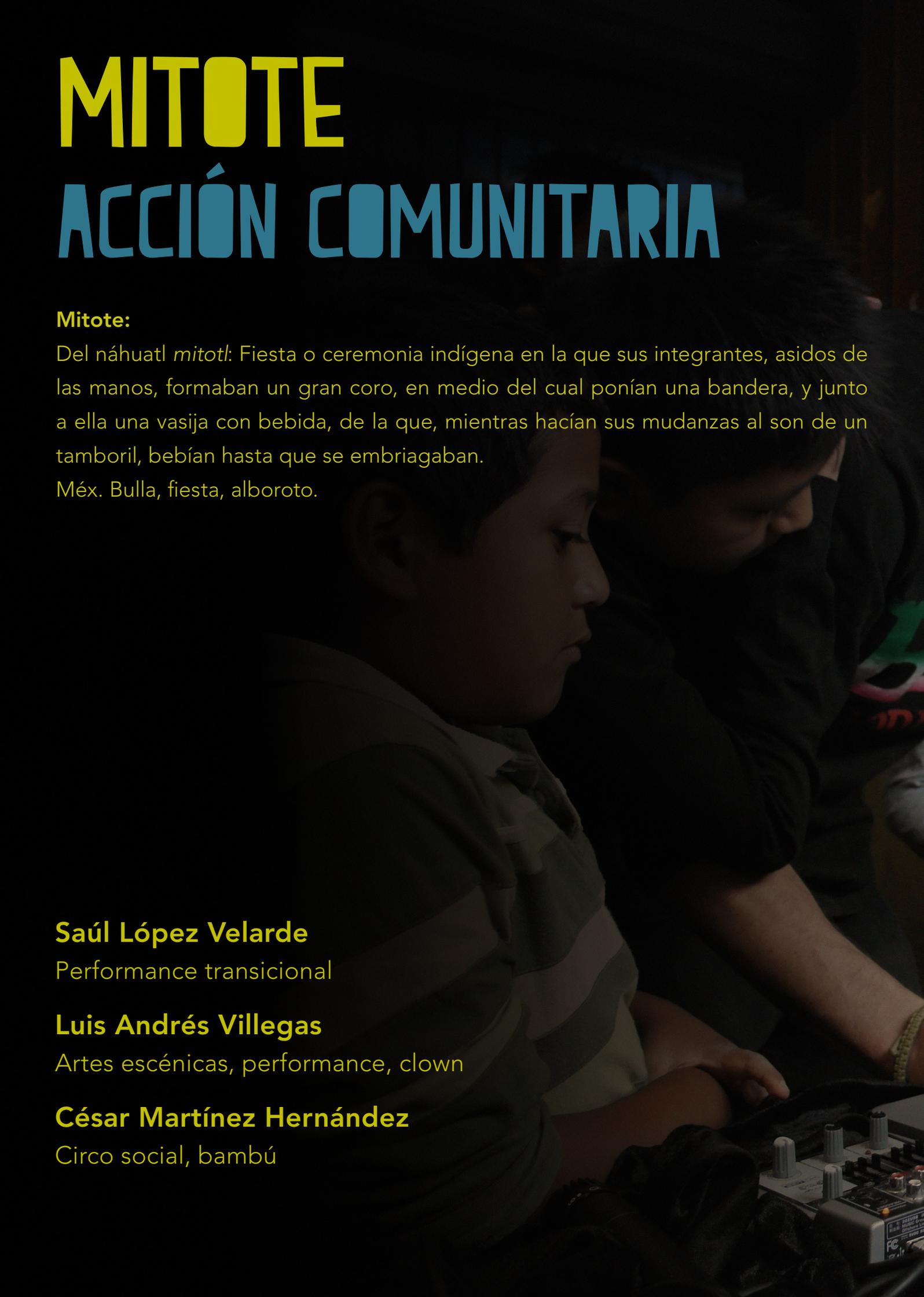
Performance transicional

Luis Andrés Villegas

Artes escénicas, performance, clown

César Martínez Hernández

Circo social, bambú

XIX

ART SUPPORTS
INKS OF TRUTH
EBS

51217768ADY
1209

Saúl López Velarde *El Balcón*

"[...] *El Balcón* en la Central de Abastos en la ciudad de Oaxaca tiene un origen propiamente teatral y su título está vinculado con la célebre pieza de Jean Genet. El texto original describe a un grupo de parroquianos que acuden a un burdel, entre otras cosas, para transmutarse en un obispo, un general y un juez, mientras afuera hay una revolución. Al inicio del proyecto nuestra compañía intentaba llevar a cabo algunas de las acciones del texto dramático a manera de reenactment desde el balcón de un teatro local y con la participación de algunos funcionarios públicos. Muy pronto, nuestro interés se trasladó a la Central de Abastos y dieron inicio nuestras 'acciones transicionales' como estrategias para 'entrar en la comunidad'. Todos sabemos que un mercado es un lugar lleno, vivo y activo, distinto del museo y el teatro. Allí la gente está con la mirada atenta y los locatarios han podido dar una significación propia al trabajo. Al final del día, son ellos la comunidad lo que interesa".

Un "corredor de bolsa" en la Central de Abastos

El trabajo que Saúl López Velarde ha desarrollado en la Central de Abastos en la Ciudad de Oaxaca, podría ser visto como una suerte de práctica sociológica "chabacana" concentrada en la fuerza de la espontaneidad de la acción como acelerador de acontecimientos colectivos. Su interés artístico se enfoca en pensar cómo se organiza la percepción del mundo propio dentro de un espacio colectivo y cómo el tiempo de la espera de las ventas adquiere un valor simbólico. De este modo, a largo de nueve años, López Velarde se ha convertido en una especie de "corredor de bolsa" en la Central; es decir, como un agente que pone en tensión el sistema de venta de productos comerciales frente a la especulación de un tiempo, sin precio fijo, en el mercado de valores de la Central de Abastos. Podría decirse que su función principal ha sido la de transmutar a compradores y vendedores en personajes que participan en un juego insólito de intercambio de activos artísticos que circulan libremente entre los campos de la necesidad y del deseo, mientras afuera hay una revolución. / Eduardo Bernal

Saúl López Velarde estudió sociología, performance y teatro en la ciudad de Oaxaca. Desde hace veinte años ha participado en proyectos que reflexionan sobre performatividad y el espacio público. En 2011 inició el dispositivo *El Balcón* en la Central de Abastos de Oaxaca, en donde hasta el momento ha llevado a cabo más de 300 acciones encaminadas principalmente de niños.

<http://elbalconcentralabastosoaxaca.blogspot.com/>

20

21

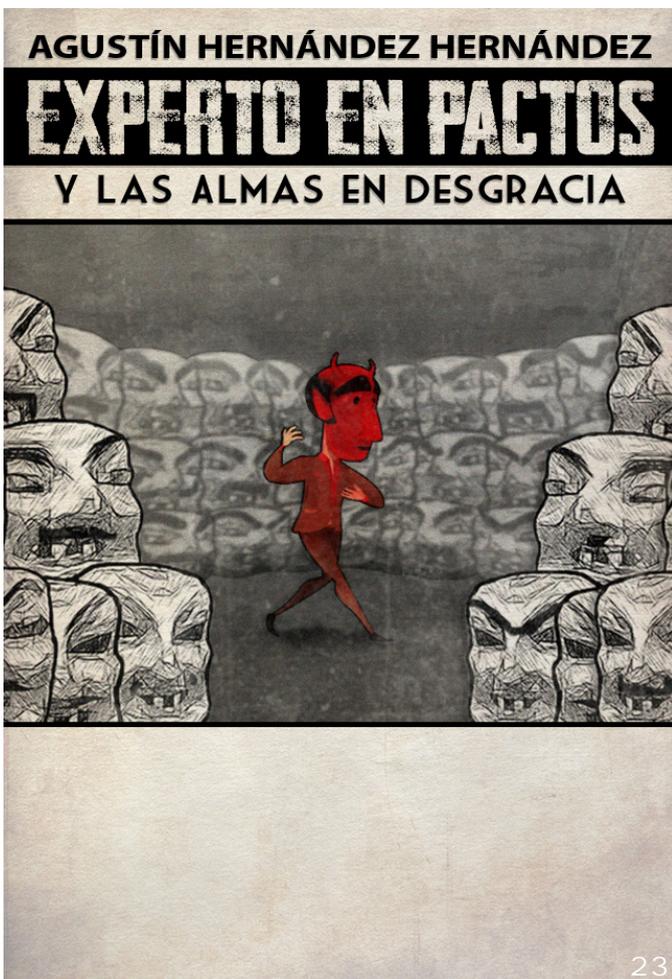
STEL
SIJO

ESTABLECIMIENTO
PUBLICO

Luis Villegas *Experto en pactos*

“Me interesa crear experiencias artísticas en tiempo real que irruman en lo cotidiano para generar un vínculo interactivo entre los personajes de la obra y personas desconocidas, y así, perfilar finales aleatorios, incluido el acto fallido. El trabajo en la calle permite eso, el encuentro con lo improbable. En la pieza “Experto en pactos”, el personaje protagónico era “El Diablo”, en la figura de Agustín Hernández Hernández, quien deambulaba en la calle mientras se empeñaba en concertar una cita con una persona desconocida para bailar juntos en un escenario. Aunque algunas personas aceptaron la invitación, nadie asistió a bailar con aquel pobre diablo. Así que surgieron las “Almas en Desgracia”, que era un séquito de “El Diablo”, y su misión era lograr que, a pesar de la excentricidad de proposición, al menos algunas de las personas invitadas asistieran a la cita, a todas luces extra-cotidiana. Así, un día, “El Diablo” logró su cita, los tres actos de la pieza se lograron y se consumó el pacto”.

El pacto con el diablo La firma, la espera y la consumación, son los tres actos de una propuesta coreográfica inmersiva e interactiva, con la que Luis Villegas examina de forma fina y grotesca las nociones de confianza y de palabra cumplida como base de cualquier relación interpersonal o proyecto de sociedad. Él toca puntos muy sensibles en un país en donde la corrupción y las verdades históricas (o mentiras oficiales) son muy frecuentes, logrando su objetivo de una manera inteligente, festiva y responsable. A menudo utiliza elementos de la cultura popular como máscaras michoacanas tradicionales y música de cumbia; eventualmente, también hace referencias más especializadas como el “Faust” de Murnau. / Netty Radvanyi

“El arte es un llamado

Performer, clown. Estudió en el Centro de Investigación Coreográfica del INBAL, y Comunicación y Gestión de la Cultura y las Artes en la Universidad de la Comunicación. Desde 2016 es intérprete de la compañía de arte escénico “Foco al Aire Producciones”. Creó su proyecto “UNDERCLOWN” en 2015 y la “Cia. Pies Izquierdos” en el 2018, con la cual desarrolló propuestas como *Cincuenta: Acción para no olvidar, acción para ponernos en pie*. Para su proyecto “Experto en pactos” recibió la asesoría coreográfica de Ana González. www.luisvillegas.com.mx

EXPERTO EN PACTOS

Acto Uno: La firma.

El Diablo Agustín Hernández Hernández sale a la calle a buscar un alma bien intencionada con quien pueda una cita pactar.

Acto Dos: La espera.

El acuerdo se ha estipulado la rúbrica está en su lugar hay que darle tiempo al tiempo tal vez alguien a la cita llegará.

Acto Tres: La consumación.

El plazo se ha agotado ¿Creen que al fin lo consiguió? ojalá que exista alguien que cumpla lo que prometió.

a la acción".

César Martínez Hernández *Bambú-henekén*

“Para mi el bambú significa fuerza, flexibilidad y fragilidad. A través de “El Circo Social” pude dialogar y exponer mis ideas sobre el bambú a una familia de artesanos veracruzanos, quienes me brindaron un invaluable apoyo para desarrollar el proyecto “Lúdika”, que en aquel tiempo apenas imaginaba. Por otro lado, un grupo de artistas regiomontanas fueron también cómplices para llevar a la práctica mi propuesta escénica de circo contemporáneo “Bambú-henekén”, y a través de otro grupo de promotores culturales fue posible poner en operación la “Bambúteka”, con la participación de niñas, niños y población en general en espacios públicos de la ciudad de Monterrey”.

Bambú, arte y vida. El interés de César Martínez por el bambú rebasa la idea de un espectáculo porque, gracias a esta inquietud, también pudo iniciar un proyecto de vida y de trabajo inspirado en la filosofía latinoamericana de la liberación. Esa filosofía propone instrumentar en América Latina modelos de desarrollo regional que privilegien la situación de los oprimidos frente a los sistemas económicos capitalistas de exclusión globalizada. Martínez puso en práctica esta corriente filosófica como proyecto de vida junto con el método “Movimiento integral bambú”, propuesto por el brasileño Marcelo Rio Branco para desarrollar su trabajo artístico. El bambú se ha convertido en la materia prima para crear estrategias didácticas, sociales, ecológicas, empresariales, circenses y artísticas por medio de talleres para niños, de producción de materiales reciclables y naturales para circo, con la participación de artesanos y montajes de acción escénica, respectivamente. A través de su proyecto contribuyó a la fundación de la Red Mundial Arte Cuerpo Bambú, de la cual es miembro activo. / Netty Radvanyi

Estudió Filosofía en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Circo en el Circo de Mente y Artes Escénicas en la Casa del Teatro. Trabajó en el Centro Dramático de Michoacán y la A.C. Machincuepa Circo Social desde 2010. En 2019 participa con una residencia en la Cia *Nós No Bambu* en Brasilia (Brasil) donde es cofundador de la red mundial *Arte Cuerpo Bambú*.

@artecuerpobambumexico IG: #redcuerpobambu

“Para nosotras, nosotros, zapatistas, el arte se estudia creando muchas imaginaciones, leyendo en la mirada, estudiando en el escucha, practicando”. Subcomandante Insurgente Moisés, EZLN.

MACHINCUEPA

CUERPO

Machincuepa:

Del náhuatl *mayotzincuepa*: rodar como calabaza.

México. Voltereta, pirueta.

Mariana Fernández Prieto

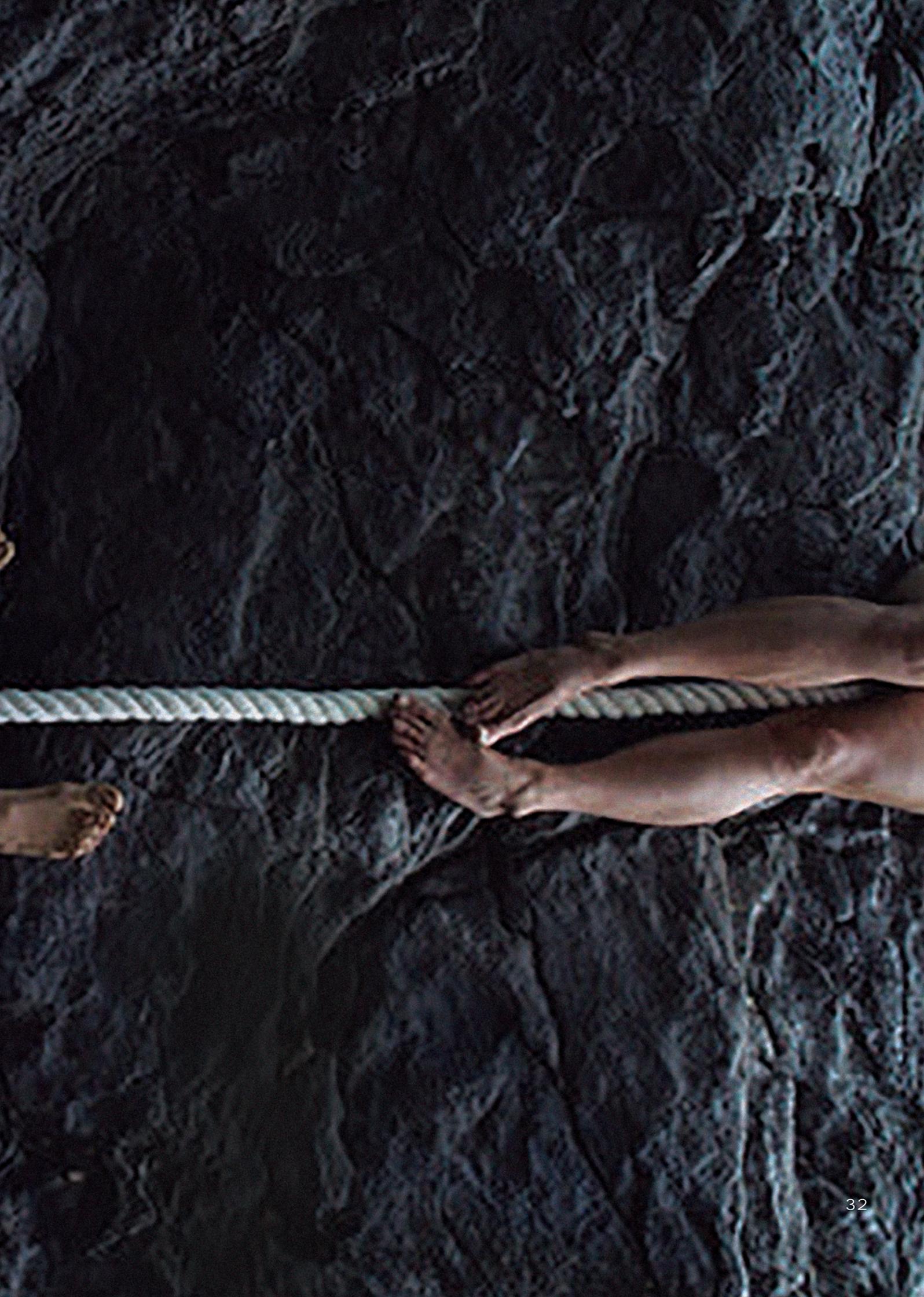
Trapezio y danza contemporánea

Juan Pablo Góngora & Carina Herrera Luna

Malabarismo, danza contemporánea, acrobacia

Vladimir Garza

Aerealismo y performance

Mariana F. Prieto *Lo pequeño desconocido*

"*Lo Pequeño Desconocido* es la primera obra del colectivo 9 Gramos, creado en co-dirección con la performer Joyce Islas. El punto de partida de este trabajo ha sido la identificación del suicidio como un suceso repetido en el análisis de nuestros árboles genealógicos. Esto nos llevó a crear nuestra primera video-danza, en la que utilizamos cuerdas de algodón como extensión de nuestro cabello y de nuestros cuerpos para representar nuestras raíces ancestrales. Así, realizamos una puesta en escena en la que utilizamos estas mismas cuerdas para simbolizar la dualidad femenina en sus diferentes estados físicos y espirituales. La pieza culmina con un baño de pintura plateada como metáfora de la limpieza de nuestros linajes".

Dos mujeres unidas por sus cabellos Limpiar la violencia a través del espacio sagrado de la escena, como un rito necesario para el ser humano, es la idea principal del espectáculo *Lo Pequeño Desconocido*. Mediante la fusión del circo, la danza, el teatro y el uso del video, el colectivo propone un modelo de "ritual contemporáneo". Dos mujeres unidas por sus cabellos por medio de una cuerda, representan la feminidad en relación con su genealogía. En esta composición se evocan estados físicos, mentales y emocionales que proponen algunos modelos alternativos de identidad femenina. La idea del cabello como contenedor de material genético está sustentada en la creencia de los pueblos indígenas Quechuas sobre la concepción del cabello como una extensión física de nuestros pensamientos y el estado espiritual del individuo. En la cultura occidental las cuerdas y los hilos están relacionados con la vida y la muerte, como en el mito de las Moiras. / Elena Gore

Trapezista y performer, formada en Cirko de Mente (México), Cirko Vertigo (Italia) y Arc en Cirque (Francia). Como artista y docente ha participado en festivales internacionales de la envergadura del FICHo (México), Sul Filo dil Circo (Italia), Cirq'ule (Francia), FIDA (Costa Rica), Circus Sessions (Canadá) y West Coast Aerial Festival (EUA). También es co-creadora de la colectiva 9 Gramos, produciendo artes escénicas y video experimental. <http://colectiva9gramos.com>

35

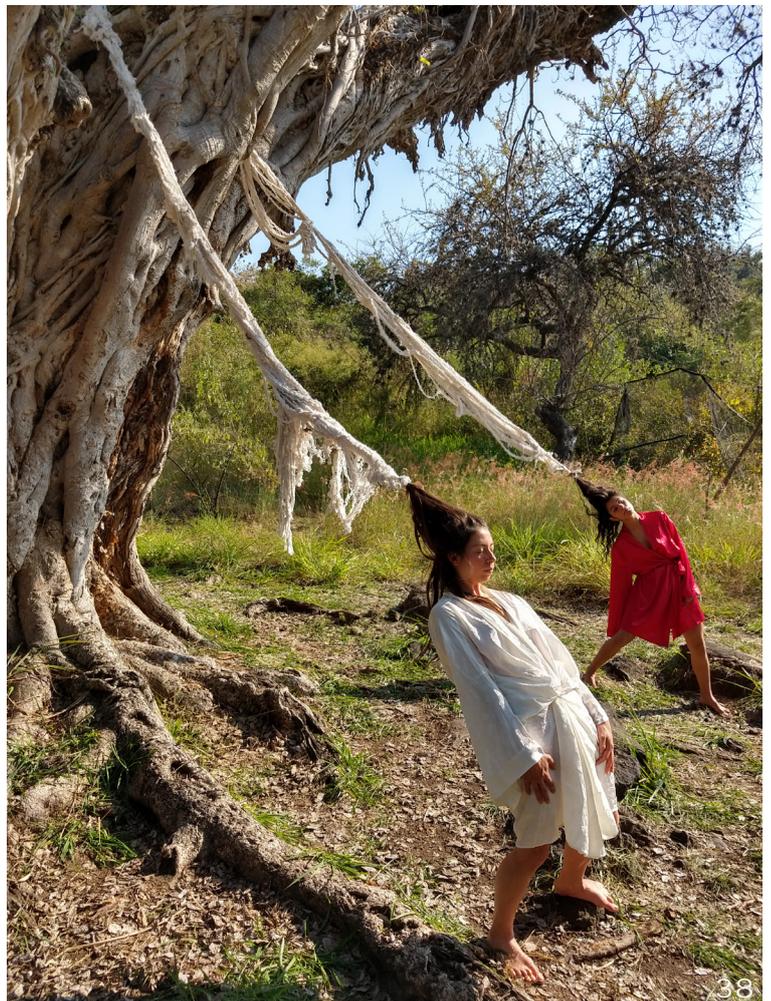
36

“...tejen las edades de la vida de una mujer y las atan entre sí...”.

Clarissa Pinkola Estés

37

38

Juan Pablo Góngora & Carina Herrera Luna

Es lo que Es

“La pieza *Es lo que Es* surge de la inquietud por descubrir las distintas maneras en que pueden acompañarse dos cuerpos asombrados que transitan por acontecimientos que se encuentran. Aunque sabemos de sobra que es imposible transmitir una experiencia propia –tal como fue vivida– a un público anónimo, sí hemos intentado emular aquella vivencia a través de la memoria. En los laboratorios creativos tomamos como detonantes, elementos de biodiversidad y estados de la materia. Redefinimos nuestras identidades corporales tras el encuentro del cuerpo de uno con el del otro, buscamos un diálogo inclinado a la empatía, sólo a partir de la contemplación”.

“La naturaleza de

La contemplación del devenir Carina Herrera y Juan Pablo Góngora, pareja de creadores y compañeros de vida, se acompañan en la observación del devenir de eventos naturales y hacen de la contemplación un ejercicio de “escucha” que detona la creación a partir de la sencillez o la complejidad de lo presenciado. Asimismo, esas acciones se vuelven “método” para esta pareja en el proceso creativo en la búsqueda de una síntesis simbólica, estableciendo diálogos con los diversos lenguajes escénicos que comparten (malabares, danza y acrobacia de piso). Buscan generar en el espectador una experiencia igualmente contemplativa, evocadora de la naturaleza que ha detonado el ejercicio creativo. El espectáculo se basó en los principios y patrones básicos del malabarismo de pelotas y de la danza improvisada, con el objetivo de diseñar estados de presencia y movimiento corporal, interdependiente de las técnicas de manipulación de objetos. Acontecimientos como el desprendimiento de una hoja de un árbol, de la misma manera que un objeto suspendido en el aire, son motivos reflejados en la imagen, textura y atmósferas generadas en *Es lo que Es*. / Elena Gore

Originario de Chihuahua, México, Juan Pablo ha colaborado como intérprete, asesor, programador y docente en diversas compañías como Cirko De Mente, Apoc Apoc, Perpetuum Mobile, entre otras. Ha participado en festivales como el Festival Internacional de Circo y Chou (FiCHo), Berlin Lacht Festival, Festival Escénica, entre otros. Es co-fundador del Festival de Circo y Danza NA I, realizado en Chihuahua, México, el cual cuenta con siete emisiones a la fecha.

Originaria de la ciudad de Puebla, Puebla, Carina es licenciada en Danza por la Universidad de las Américas, recibió la mención a la Mejor Interpretación Femenina, otorgada por la Integración Artística Cultural de México en el Concurso Nacional Coreográfico “Los Nuevos Talentos de Danza (2008). Invitada al programa “Nuevos Talentos de la Danza México-Cuba” en La Habana, Cuba (2008). Ha colaborado con artistas como Ray Schwartz, Tania Pérez Salas, Jaime Camarena, Sebastián Rojo, Howard Richard y Damien Jalet.

<https://juampigongora.wixsite.com/contacto/sobre-juampi> <https://www.youtube.com/watch?v=OctdxPO9ZZw>

40

observar lleva invariablemente al impulso creativo".

41

42

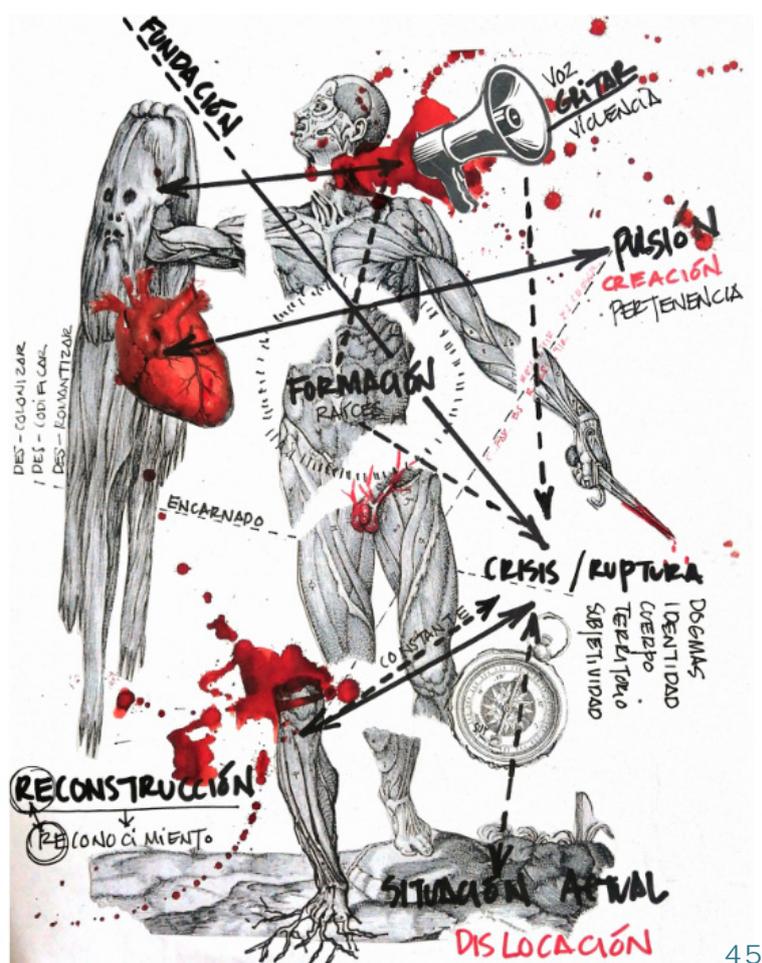
43

Vladimir Garza *Fractura múltiple*

"Fractura múltiple es una pieza individual que tiene su origen en la experiencia de una cirugía en la rodilla derecha por rotura de menisco. Esta circunstancia me exigió un estado de inmovilidad que, a su vez, me produjo enojo y ansiedad. Una pausa obligada que, de algún modo, me permitió pensar sobre mi propia concepción del cuerpo. Desde entonces, me he interesado en compartir mi experiencia con otras personas cuyos cuerpos han sufrido algún tipo de lesión o fractura en los procesos de formación, desarrollo profesional y laboral".

Fractura múltiple y las grietas reparadas La experiencia de inmovilización de un cuerpo lastimado, cuando éste es concebido como una herramienta de trabajo, ha obligado a Vladimir Garza a repensar y complejizar las nociones de cuerpo y corporalidad más allá de una simple consideración utilitaria. Para ello, él ha iniciado algunos procesos de investigación y entrevistas, que le han permitido revisar diversas historias en torno al cuerpo y sus lesiones, no sólo físicas, sino emocionales y sociales. Es probable que la experiencia quirúrgica le haya permitido a Garza dimensionar lo que guarda un cuerpo lesionado, dependiendo de su nivel de afectación. Para reparar el daño, él retoma la idea de la técnica japonesa *Kintsukuroi*, que es utilizada para restaurar piezas de cerámica que se han roto, y que consiste en rellenar las grietas con una mezcla de resina, polvo de oro o plata. Vladimir, a su manera, cree posible que las piezas múltiples de una corporalidad fracturada, también podrían ser enmendadas y así reconocerlas como un símbolo de fragilidad pero también de fortaleza. / Elena Gore

Mexicano desfronterizado, acróbata aéreo, docente, director/mediador en procesos creativos y arquitecto; formado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, beneficiario del programa *Creadores Escénicos* del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), en la disciplina de artes circenses (2015-2016) y segundo lugar en el 1er. Concurso Nacional de Circo de Creación del "I Festival Internacional de Circo y Chou de México" (2011). <https://youtu.be/OJ02juJKYCE>

46

The show must go on!

47

48

ejemplo:
Langosta

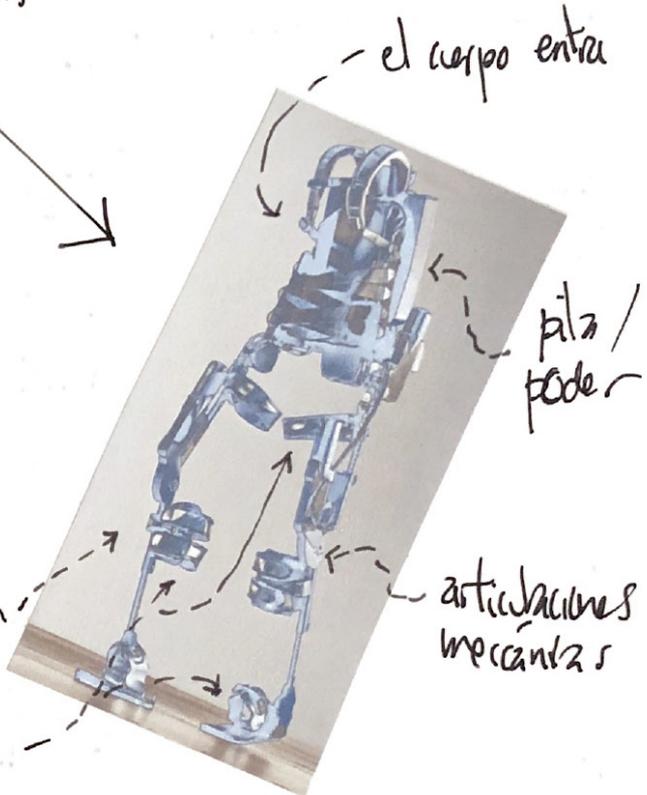

Organismo Artropodo = Sistema óseo EXTERNO

↓
exo esqueleto

huesos
protesis
para poder
caminar / o desarrollar
actividades.

militares fabrica / prueban
armaduras para cuerpos
más resistentes.

MADERA
+ CUERO

↓
una estructura exoesqueletrá
para sostener y movilizar
al cuerpo en escena.

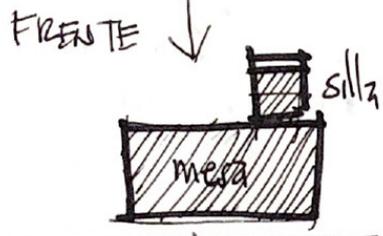

ayuda a personas con parálisis inferior a poder a caminar

opções colocação metalaria

MAQUETISMO PEQUENO ESCOLA

luz d'acesso amarela.

que eram estamos

luz

piso d'el tecto

lâmparas de clip

plataçadas

área d' trabalho

um corpo susente

lindes blanc.

cano de escriptorio

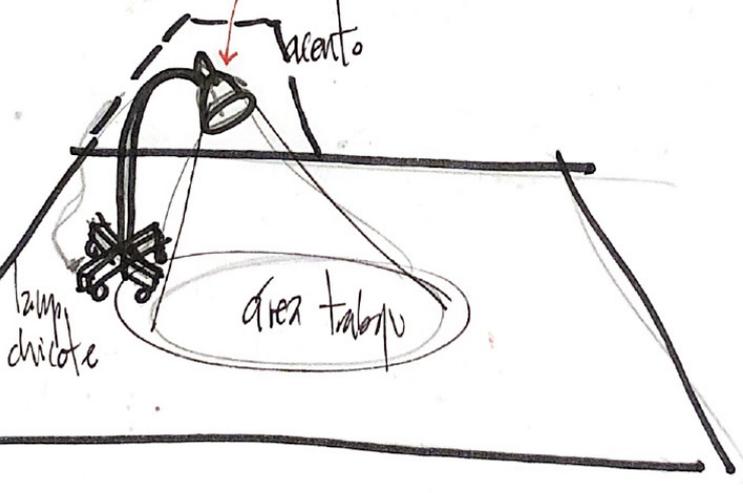
desenhas(2) o sistema

posible cafeteria

luz blanca

silla muy natural

iluminación AGENTO MEDIAN ESCOLA PEQUENA

NAHUAL ANIMAL

Nahual:

Del náhuatl *nahual* o *nagual* que deriva de *nahualli*: 'disfrazarse', aunque también se traduce como 'doble' o 'proyectado'.

Según el *Tratado de las idolatrías, supersticiones y costumbres* de Jacinto de la Serna, en México existen seres sobrenaturales que en las noches recorren los caminos rurales o las calles citadinas. Se trata de un hombre común capaz de adoptar la forma de algún animal, tal vez un gran perro negro con voraces ojos de fuego, una serpiente que habla o un burro sin cola ni orejas.

Toztli Abril de Dios

Performance, marioneta contemporánea

Jabber Daniel Bonfil

Artista de circo, cuerda

La Liga Teatro Elástico

Teatro de objetos y figuras animadas

Toztli Abril de Dios *Gèlède, PanAfroAmerica*

"Toztli Abril de Dios, creadora escénica. Raúl Zito, artista visual... Comenzamos este proyecto como un juego propio del goce de la fiesta que rodea la tradición de la máscara en el contexto afro-mestizo. Fue una coincidencia que se convirtió en colaboración artística que encontró lugar en el espacio público, pues nuestras acciones empiezan y terminan en la calle. Buscamos los bordes, las grietas y las fisuras, es decir, los lugares no evidentes por los que nos fugamos y desde donde negamos ser clasificados de manera unánime. El proyecto empezó en México y paulatinamente ha tomado formas propias en otros países. Buscamos dar alguna forma a la cartografía de la diáspora africana en América Latina por medio de las máscaras y apostamos a la potencia simbólica de las imágenes".

52

Un excedente de tiempo Es difícil identificar si la importancia del azar radica en el acontecimiento del encuentro fortuito, en la conciencia que se tiene de aquel suceso imprevisto o en lo que esta contingencia logra desencadenar. Sabemos que Toztli y Raúl se encontraron azarosamente porque a uno de los dos le sobraba tiempo y fue desde esta condición que decidieron capitalizar aquel excedente; y como quien tira un juego de dados, ellos identificaron tres objetos de trabajo: una máscara, un cuerpo y una imagen. Además, eligieron la calle como espacio de operaciones y se impusieron una regla de acción: "nada de lo que se haga debe irrumpir el espacio público". La estrategia fue sencilla: En principio, ella elaboró una máscara que le permitió ocultar su identidad y al mismo tiempo, la transformó en entidad; juntos recorrieron las calles en busca de acción, tal vez de acciones. El suceso ocurrió y no sabemos si alguien notó su presencia o si se pudo comprender lo que pasaba. Sabemos que hay imágenes fotográficas de lo sucedido y que éstas han sido decididamente expuestas sólo en el espacio público, en grandes formatos. Resulta sugerente reparar en cómo una conjunción azarosa pudo transformar un "excedente de tiempo" en un "plus de imagen". / Eduardo Bernal

Toztli Abril de Dios es egresada de la Academia de Danza Mexicana, de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBAL y de la Escuela Superior Nacional de Artes de la Marioneta, Charleville-Mézières en Francia. Estudió la maestría en la Facultad de París III. Ha trabajado con Grand Reservoir, Théâtre Elabore, Cie Zmachine, Tof Théâtre, Frank Soehnle, Gavin Glover y Teatro Línea de Sombra. Sus intereses artísticos se orientan hacia los procesos de investigación creativa en comunidades diversas a partir de la danza, la práctica narrativa, las artes de participación y el lenguaje de las marionetas. Actualmente es beneficiaria del programa de apoyo a Creadores Escénicos promovido por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA). <http://www.proyectogelede.com>

MAMA
78/NGS

OCUPA
OCUPA
AS RUA!

Imade
+110011
78/NGS

BACO

Man in striped shirt sitting on ledge

Man in blue shirt sitting on ledge

Man sitting on ground looking at phone

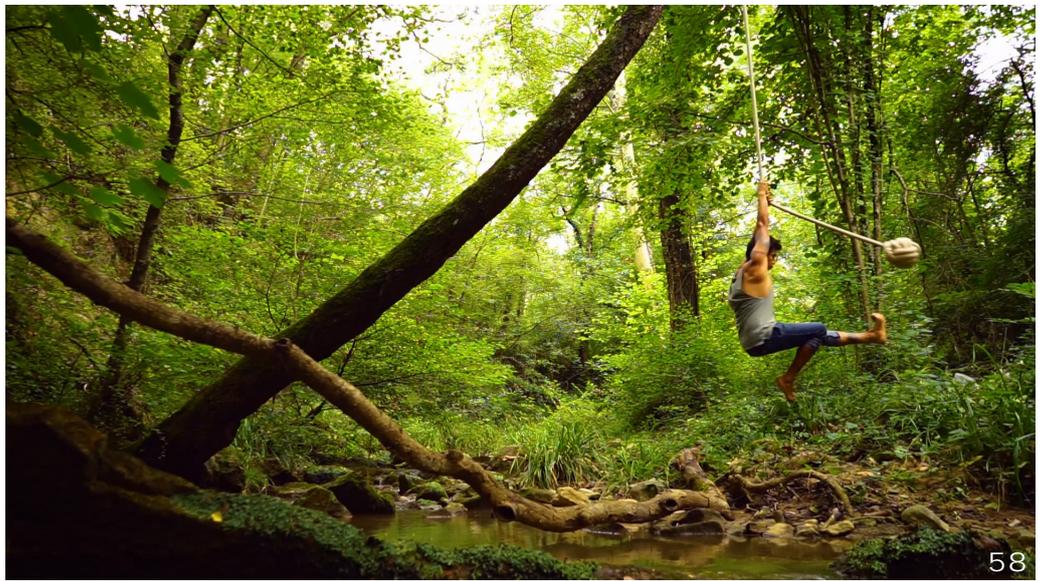
Jabber Daniel Bonfil *Ofrenda*

“Mi abuela es curandera en la sierra oaxaqueña, desde niño he estado inmerso en una realidad que fluye paralela a la cotidiana. Ofrenda comenzó como una creación escénica y se transformó en un viaje de vuelta a mis raíces, una reconciliación con México, hogar del que partí hace ya varios años para residir en Europa. Al volver a mi país descubrí la importancia y simbolismo detrás de las vestimentas tradicionales; conocí hombres y mujeres que guardan una antigua sabiduría que se transmite a través de su palabra; me inicié en las ceremonias de temazcal y círculos de danzas sagradas. Esta experiencia transformó mi vida y dio un giro a la manera en que comprendo la realidad, también estableció un patrón que deseo conservar en mis próximas creaciones: acercarme a antiguas tradiciones en el mundo, inspirarme de sus mitologías, su cosmovisión y construir universos escénicos alrededor de ello”.

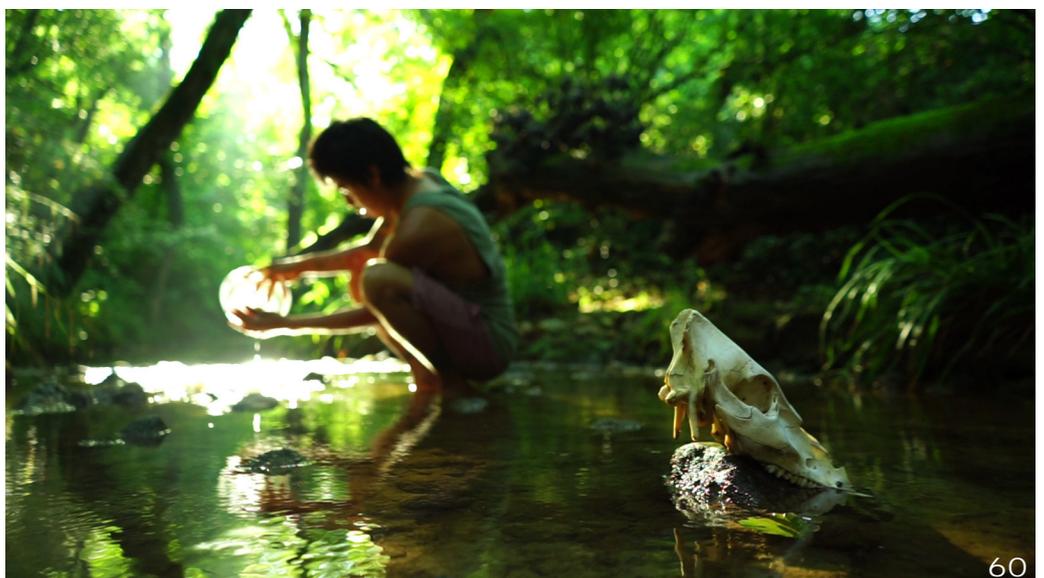

Un espectáculo de calle “rural” Ofrenda es la ópera prima de Jabber Daniel Bonfil, quien presenta una ficción que transcurre durante la fiesta del día de muertos, en la cual interpreta a un joven iniciado, a una abuela-diablo y a un nahual, que es un ser mitológico mexicano capaz de transformarse en animal. Durante el transcurso de la obra, él ejecuta una serie de acciones de una verdadera ceremonia iniciática en la que utiliza distintos objetos ceremoniales como cuernos de ciervo, raíces de árboles y cráneos de animales que otorgan fuerza y significado a las acciones escénicas. Esta es una visión nostálgica de la cultura mexicana que fue elaborada a la distancia, basada en una búsqueda profunda, íntima, etnológica y desde el conocimiento de ciertas tradiciones mexicanas como la medicina y el trabajo textil de los artesanos. Es un espectáculo de calle “rural”, que fue escrito para ejecutarse al pie de un árbol al anochecer para llevar al público a un ambiente místico y fantástico. / Netty Radvanyi

Artista de circo (cuerda). Estudió Fotografía y Relaciones Internacionales en la UNAM. Empezó en el mundo circense en México con el Circo de Mente y siguió su formación en Europa (Italia, Francia y Bélgica). En 2018 fundó en Francia la compañía Circo Nagual y la Asociación Omeyocan (parque ecológico y artístico en el Gard, sur de Francia). <http://www.circonagual.com>

“Vivir sin miedo la vida para no temer a la muerte”.

La Liga Teatro Elástico *Las bestias danzan*

“Los integrantes de la compañía somos amantes de la materia y el movimiento. Nosotros suponemos al teatro como un objeto elástico con el cual amarramos, propulsamos, montamos, rebotamos, tejemos y, sobre todo, ligamos lo distante. Para nosotros, los objetos hablan, el público actúa y la materia detenta la mitad de los derechos de autor de cada montaje. En nuestros proyectos siempre procuramos convocar a otros artistas variopintos ubicados en los límites de las disciplinas porque nos importan los cruces de conocimientos diversos. Nuestro interés se ubica alrededor de las manifestaciones contemporáneas del teatro de objetos, títeres para niños y el teatro participativo de calle”.

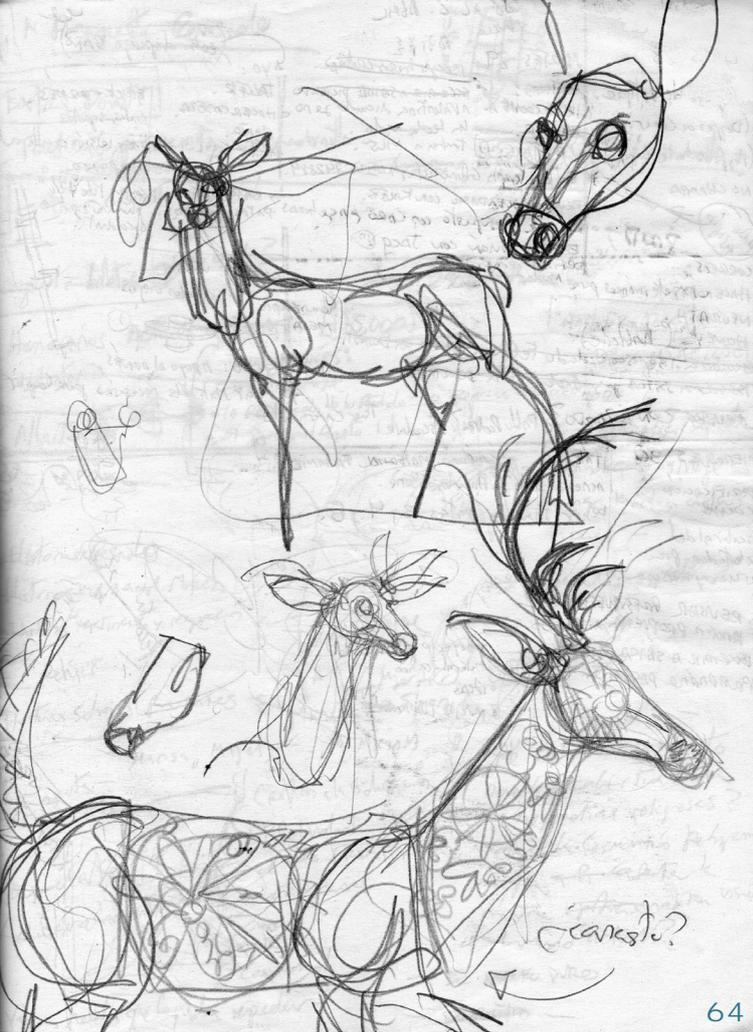
62

63

La pequeña jauría de máquinas animadas El lobo mexicano (*Canis lupus bailey*) era una especie en peligro de extinción y hasta hace algunos años, no era posible avistar este animal en estado salvaje. Gracias a un programa internacional de colaboración, hoy existen unos 300 especímenes en distintas reservas y zoológicos de México y Estados Unidos. En 2014, se supo del nacimiento de una camada de cinco lobeznos en vida silvestre en Sonora, al norte de México. *La Liga-Teatro Elástico* ha emprendido acciones de preservación similares a las de aquellas organizaciones ambientalistas. Desde su taller-laboratorio han formulado y creado sus propios materiales genéticos para lograr la reproducción de seis marionetas de lobos adultos y un venado. Esta pequeña jauría de máquinas animadas ha sido pensada con la misma imaginación delirante y la devoción constructiva que caracteriza el trabajo de *La Liga*. Ellos –como los científicos y los profetas– saben que no basta con hacer, que es necesario saber salvar lo que se hace. Queda la esperanza de que un día los lobos cambien el curso de los festivales, tal como en Yellowstone cambiaron el curso de los ríos. / Eduardo Bernal

Compañía mexicana de teatro de objetos y figuras animadas. Fundada y dirigida por la actriz y directora Jacqueline Serafín y por el escultor e inventor de títeres Iker Vicente. Su trabajo se ha presentado tanto en pequeñas comunidades y barrios como en museos, plazas, teatros y festivales internacionales en tres continentes. *La Liga Teatro Elástico* obtuvo el Premio a la Excelencia en el Diseño para Escena en la Cuadrienal de Diseño Escénico de Praga PQ 2019 por el proyecto *Las Bestias Danzan o el Sigiloso Conjurado de lo Salvaje*. <http://laligateatro.com>

Comité editorial de la revista "MIRAR, desde el otro lado." Panorama del circo y arte en espacio público.

Said Dokins

Estudió artes en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, hoy Facultad de Artes y Diseño (FAD) en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Hizo algunos estudios de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM y de teoría crítica en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC en el programa Zonas de Distribución de Campus Expandido, UNAM. Su práctica cultural implica la creación artística, intervenciones en espacio público, investigación, curaduría y gestión cultural. Co-curador de las muestras Visible invisibilización. Aproximaciones al tema de la violencia, Museo de la Ciudad de Querétaro (2013-2014), Intersticios Urbanos, Muestra Internacional de Arte Urbano, Centro Cultural de España en México, CCEMx (2011), Es miembro del comité curatorial del Festival CALLE-GENERA 2013 y 2020. Su trabajo como artista ha sido exhibido y publicado a nivel nacional e internacional, en países como España, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, Francia, Argentina, Chile, Brasil, El Salvador, Perú, entre otros.

Fotografía: Leonardo Luna

Netty Radvanyi

Artista de circo y directora francesa, diplomada de la Escuela Nacional de Circo de Francia (CNAC), del Estudio Nacional de Artes Contemporáneas (Fresnoy) y del Instituto de Estudios Políticos de París. Creó su compañía Z Machine en 2008, y desde entonces dirigió 4 espectáculos (Inua, Stryptique, Brut y Mujer Sin Nombre) y 2 películas (La sombra de Salah y Circo fuera de pista) para las cuales recibió varios estímulos y premios (Défi Jeune, Circus Next, Premio de los amigos del Fresnoy...). También colaboró con varios directores y coreógrafos franceses. En México trabajó como docente en el Circo de Mente, y como gestora para proyectos de intercambios artísticos entre Francia y Europa (circusnext, Circostrada, IFAL). En 2019, creó junto con la marionetista Toztli Abril De Dios, la agencia artística Ohtli Producción A.C.

Fotografía: Milan Szypura, 2014.

Eduardo Bernal

Estudió la licenciatura en arquitectura en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y la Maestría en Artes Visuales en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue coordinador de la licenciatura en Diseño Gráfico (1989-93) y director de la Facultad de Artes (2001-05). Es coautor de la Maestría en Estudios Visuales y del Departamento Editorial de la Facultad de Artes. Se ha desempeñado como académico, dibujante, museógrafo, curador, promotor cultural y dramaturgo. Fue director de la Casa de Cultura de la UAEMéx. Curador del Pabellón Mexicano en la Cuadrienal de Escenografía 2015, en la ciudad de Praga. Participó como creador adjunto en el proyecto escénico *Filo de caballos*, pieza que fue comisionada por el Museo de Arte Contemporáneo, Chicago (MCA) en 2018. Escribió y dirigió la pieza *"Sin Ítaca"*, que se ha presentado en Fira Tárrega, Prato y Tenerife. Actualmente, es Profesor en la Facultad de Arquitectura de la UAEMÉX.

Fotografía: Tania Barrientos

Elena Gore

Actriz y productora, egresada del Centro Universitario de Teatro (CUT) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Como actriz ha sido dirigida por David Olgún, Haydeé Boetto, Juan Carrillo, Antoine Chalard (Francia), Abilio Tabares (Brasil), Ernesto Collado (España), David Atencio (Chile), entre otros. En cine ha sido dirigida por Julián Hernández y Roberto Fisco. Ha participado en festivales como el International Festival for Contemporary and Experimental Theater en El Cairo, Egipto; el Festival de Teatro de Calle Fira Tarrega en Cataluña, España; el Festival de Teatro de Manizales, Colombia, entre otros. En 2014 recibió los reconocimientos a Mejor Actriz por su participación en la obra *"El manantial de los santos"* y Mejor Elenco por la obra *"Verdades como Puños"*, en el XIX Festival Internacional de Teatro Universitario de la UNAM. Fotografía: María José Alós Estudio

Circostrada

Circostrada es una red europea de circo y artes de la calle. Creada en 2003 con la misión central de promover el desarrollo, el empoderamiento y el reconocimiento de estos campos a nivel europeo e internacional, a lo largo de los años, la red se ha convertido en un importante punto de anclaje para sus miembros y un interlocutor clave en el diálogo con los responsables de las políticas culturales en todo el mundo.

Ohtli Producción A. C.

Ohtli Producción A. C. es una agencia artística internacional dedicada a la creación y promoción en el campo de los intercambios artísticos entre México y Europa, particularmente en las disciplinas del circo y de la marioneta contemporánea.

Periplo A.C.

Periplo Desarrollo y Cultura A. C., es una organización independiente con proyectos de circo como el Festival Internacional de Circo Periplo y el Centro Cultural y Artístico Foro Periplo en Guadalajara, tercera ciudad más importante del país y autonostrada "tierra de circo".

Artcena

Creado por el Ministerio de Cultura Francia, ARTCENA es un punto de reunión nacional que tiene como objetivo fortalecer la base y el crecimiento de las artes de circo, calle y teatro. Con una actitud abierta y una perspectiva vivaz, trabaja en estrecha colaboración con profesionales del sector y al mismo tiempo atiende las necesidades de docentes, estudiantes e investigadores.

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

Créditos fotográficos

- 1 *Eltransportapueblos albino* de Alfredo "Libre" Gutierrez, Querétaro, México.
- 2 *Inflamable*, Lapiztola. Oaxaca.
- 3 *Diablo*, Lapiztola. San Martín Tilcajete, Oaxaca.
- 4 *El refugio*, Lapiztola. Roma, Italia. Fotografía de Francesca Lacroce.
- 5 *Libertad extinta*, Lapiztola. Londres, Inglaterra.
- 6 *Maíz para la gallina*, Lapiztola. IAGO, Oaxaca.
- 7 Intervención urbana de Maldita Carmen.
- 8 Intervención urbana de Maldita Carmen.
- 9 Maldita Carmen interviniendo la urbe. Fotografía de Vlocke @vlocke_negro.
- 10 Intervención urbana de Maldita Carmen.
- 11 Intervención urbana de Maldita Carmen.
- 12 *Barco de Ubuntu* de Alfredo "Libre" Gutierrez. Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Fotografía de @toast_trailer.
- 13 *Barco de Ubuntu* de Alfredo "Libre" Gutierrez. Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Fotografía de Lygia Stebbing.
- 14 *Eltransportapueblos* de Alfredo "Libre" Gutierrez. Lechería, Estado de México. Fotografía de Olmo Decont.
- 15 *Eltransportapueblos* de Alfredo "Libre" Gutierrez. Lechería, Estado de México. Fotografía de Carlos Prieto.
- 16 *Latransportapueblos* de Alfredo "Libre" Gutierrez. Tapachula, Chiapas.
- 17 *Eltransportapueblos* de Alfredo "Libre" Gutierrez. Lechería, Estado de México. Fotografía de Carlos Prieto.
- 18 Taller de producción musical, B.b. Mango. & Dispositivo *El balcón* de Saúl López Velarde. Pasillo de las empanadas, Central de Abastos, Oaxaca.
- 19 Murales. Manuel Valdez & Dispositivo *El Balcón* de Saúl López Velarde. Colonia Arboleda, Central de Abastos, Oaxaca.
- 20 Kamishibai y Danza Butoh por Narración tradicional japonesa A.C. & Dispositivo *El Balcón* de Saúl López Velarde. Cuadro del Pan, Central de Abastos, Oaxaca.
- 21 Festival de Cuentacuentos, Biblioteca Infantil & Dispositivo *El Balcón* de Saúl López Velarde. Zona del tianguis, Central de Abastos, Oaxaca.
- 22 Performance *Prolongaciones* Tania Bohórquez & Dispositivo *El Balcón* de Saúl López Velarde. Zona de tolerancia, Central de Abastos, Oaxaca.
- 23 Poster *Experto en pactos* de Luis Andrés Villegas.
- 24 Esquema *Experto en pactos* de Luis Andrés Villegas.
- 25 Performance *Experto en pactos* de Luis Andrés Villegas, México. Fotografía de Alicia Vázquez.
- 26 Exploración de *Experto en pactos* de Luis Andrés Villegas, México. Fotografía de Alicia Vázquez.
- 27 *Lúdika* proyecto de instrumentos para Circo y Circo Social de César Martínez Hernández.
- 28 *Arte Cuerpo Bambú, México* de César Martínez Hernández.
- 29 *Arte Cuerpo Bambú, México* de César Martínez Hernández.
- 30 *Arte Cuerpo Bambú, México* de César Martínez Hernández.
- 31 César Martínez Hernández. Fotografía de Tais Mallon.
- 32 Sesión fotográfica para *Lo Pequeño Desconocido*. Fotografía de Carlos Cornejo.
- 33 Espectáculo *Lo Pequeño Desconocido*. Fotografía de Julio López.
- 34 Espectáculo *Lo Pequeño Desconocido*. Fotografía de Julio López.
- 35 Boceto de *Lo Pequeño Desconocido* por Joyce Islas.
- 36 Videodanza *Y'U Tenía Cosas que Hacer en el Otro Mundo*. Fotografía de Julio López.
- 37 Sesión fotográfica para *Lo Pequeño Desconocido*. Fotografía de Carlos Cornejo.
- 38 Videodanza *Y'U Tenía Cosas que Hacer en el Otro Mundo*. Fotografía de Julio López.

- 39 Sesión fotográfica para *Lo Pequeño Desconocido*. Fotografía de Carlos Cornejo.
- 40 Espectáculo *EsloqueEs* de Juan Pablo Góngora & Carina Herrera Luna. Fotografía de Joshua Franco.
- 41 Espectáculo *EsloqueEs* de Juan Pablo Góngora & Carina Herrera Luna. Fotografía de Joshua Franco.
- 42 Espectáculo *EsloqueEs* de Juan Pablo Góngora & Carina Herrera Luna. Fotografía de Joshua Franco.
- 43 Espectáculo *EsloqueEs* de Juan Pablo Góngora & Carina Herrera Luna. Fotografía de Joshua Franco.
- 44 Boceto para *EsloqueEs* de Juan Pablo Góngora.
- 45 Boceto de trabajo de Vladimir Garza.
- 46 *Fractura Múltiple* de Vladimir Garza. Fotografía de ISOPTICA.COM.MX Gerardo Castillo. Teatro Orientación, Ciudad de México.
- 47 *Rope Meeting* presentación, fotografía de Mauricio Hernández, La Central de Circ en Barcelona, Cataluña, España.
- 48 *Fractura Múltiple* de Vladimir Garza. Fotografía de Humberto Romero, Foro Carretera 45, Ciudad de México.
- 49 Boceto de trabajo para *Fractura Múltiple* de Vladimir Garza.
- 50 Boceto de trabajo para *Fractura Múltiple* de Vladimir Garza.
- 51 *Las Bestias Danzan o el Sigiloso Conjuero de lo Salvaje*, La liga teatro elástico. Centro de Guadalajara, Jalisco. Fotografía de @halejandrocortes
- 52 Toztli Abril de Dios en *Filo de caballo(s)* de la compañía Teatro Línea de Sombra.
- 53 *Gèlède*, Fotoperformance de Toztli Abril de Dios, Fotografía Raúl Zito. Ciudad de México.
- 54 *Gèlède*, Fotoperformance de Toztli Abril de Dios, Fotografía Raúl Zito. Ciudad de México.
- 55 *Gèlède*, Fotoperformance de Toztli Abril de Dios, Fotografía Raúl Zito. Ciudad de México.
- 56 *Gèlède*, Fotoperformance de Toztli Abril de Dios, Fotografía Raúl Zito. São Paulo, Brasil.
- 57 Boceto *Isatis* de Jabber Daniel Bonfil.
- 58 Proyecto *Ofrenda* de Jabber Daniel Bonfil.
- 59 Proyecto *Ofrenda* de Jabber Daniel Bonfil.
- 60 Proyecto *Ofrenda* de Jabber Daniel Bonfil.
- 61 Jabber Daniel Bonfil en un espectáculo de Cirko de Mente.
- 62 *Las Bestias Danzan o el Sigiloso Conjuero de lo Salvaje*, La liga teatro elástico. Chapultepec, Ciudad de México. Fotografía de @andreac.stephens
- 63 *Las Bestias Danzan o el Sigiloso Conjuero de lo Salvaje*, La liga teatro elástico. Coyoacán, Ciudad de México. Fotografía de @andreac.stephens
- 64 Boceto de *Las Bestias Danzan o el Sigiloso Conjuero de lo Salvaje*, La liga teatro elástico.
- 65 *Las Bestias Danzan o el Sigiloso Conjuero de lo Salvaje*, La liga teatro elástico. Coyoacán, Ciudad de México. Fotografía de @andreac.stephens
- 66 *Las Bestias Danzan o el Sigiloso Conjuero de lo Salvaje*, La liga teatro elástico. Tlatelolco, Ciudad de México. Fotografía de @andreac.stephens
- 67 *Las Bestias Danzan o el Sigiloso Conjuero de lo Salvaje*, La liga teatro elástico. Centro Histórico, Ciudad de México. Fotografía de Alberto Pacheco Salgado

Agradecimientos: Juan Mendez, Jorge Vargas,
Homero Fernández Segura, Andrea Peláez, Julia Sanchez.

Fotografía de contraportada: *La resistencia* de Lapiztola.
Colaboración con los jóvenes del Centro de las Artes de
Guanajuato en Salamanca, Guanajuato, México.

