

El circo social

Una herramienta educativa y de transformación social

Antonio Alcántara, Toni Llotje, Joan López Villora

Carles Calero

El Ateneo Popular 9Barris era una planta asfáltica ocupada por los vecinos a finales de los años setenta. Actualmente es un equipamiento sociocultural gestionado de manera participativa por una asociación sin ánimo de lucro que se llama Bidó de Nou Barris. Esta asociación está formada por vecinos del territorio y personas interesadas en el proyecto. Su primera herramienta educativa y de dinamización comunitaria es el circo. Los vecinos son los principales implicados que participan en diferentes comisiones para decidir y realizar la programación, la revista, las producciones o el proyecto pedagógico. Se trabaja desde la autonomía, la transparencia y la independencia. El presupuesto global se acerca al millón de euros, de los que la mitad está generada por el propio proyecto.

PALABRAS CLAVE: Palabras clave: acción comunitaria, circo social, educación, gestión participativa, programas municipales.

El proyecto Ateneo

El Ateneo Popular 9Barris es una antigua fábrica de asfalto ocupada por los vecinos del distrito barcelonés de Nou Barris a finales de los años setenta. Es un centro sociocultural que, desde sus inicios, ha entendido la actividad cultural como un instrumento de transformación social con el que incidir sobre el entorno en que se desarrolla, mediante propuestas culturales y formativas de calidad e interrelacionándose con las asociaciones y los colectivos que entienden la cultura desde la misma perspectiva.

La gestión del ateneo

El Ateneo Popular de Nou Barris funciona desde 1978 y está gestionado por una asociación: el Bidó de Nou Barris, una entidad sin ánimo de lucro. El Bidó apuesta por la cultura como medio de transformación social y la vinculación territorial como forma de conseguir la participación en el proyecto. Se rige por un Consejo Asociativo elegido por la asamblea de socios y por diferentes comisiones de trabajo, en las que pueden participar todas las personas interesadas. De hecho, esta participación es uno de los principales pilares de la acción

y lo que realmente da sentido a la palabra *popular* del proyecto Ateneo. Las diferentes comisiones responden a distintas inquietudes, facetas y necesidades del proyecto. Se organizan en ámbitos como la programación, la comunicación, los criterios artísticos, la formación, etc.

El circo: eje artístico, educativo y de desarrollo comunitario

El circo ha sido, desde sus inicios, el eje artístico y el elemento identificador del Ateneo en Barcelona y en el resto de Cataluña. Del Ateneo han

PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y CREACIÓN DE LA ACTIVIDAD CIRCENSE

- > Producción propia de espectáculos:
 - El Circo de Invierno, un gran espectáculo de circo para todas las edades durante el período navideño.
 - Los Combinados de Circo: laboratorios de experimentación y de difusión de nuevas propuestas y números en el campo circense.
- > Difusión de propuestas de ámbito nacional e internacional, realizando una programación específica de circo.
- > El circo social, una herramienta de educación en valores y transformación de la sociedad:
 - Escuela Infantil y Juvenil de Circo con 100 alumnos entre 6 y 17 años, 16 profesores y más de 12 técnicas.
 - Circ Éxit, circo en el currículo escolar en coordinación con el Consorcio de Educación y donde los alumnos pueden obtener el Graduado Escolar a través de la formación en circo.
 - Formación en circo con los centros de ocio infantiles y los adolescentes del barrio, de la que se benefician más de 90 niños y adolescentes.
 - Formación en circo con personas con discapacidad intelectual y física.
 - Escuela popular de teatro, grupo de percusión, intercambios juveniles en circo.
 - Formación de formadores en circo social.

El circo ha sido, desde sus inicios, el eje artístico y el elemento identificador del Ateneo en Barcelona y en el resto de Cataluña. Bajo su amparo se han creado iniciativas como la Asociación de Circo de Cataluña y la Escuela de Circo Rogelio Rivel

surgido un buen número de artistas y compañías catalanas. Bajo su amparo se han creado iniciativas como la Asociación de Circo de Cataluña y la Escuela de Circo Rogelio Rivel.

Antecedentes

La formación artística y social en el Ateneo Popular 9Barris ha sido siempre un pilar importante a lo largo de su historia. Los talleres de circo surgieron de forma espontánea. En un primer tiempo, los jóvenes se fueron acercando para ver qué se hacía en la planta asfáltica (antigua fábrica donde se ubica el Ateneo) y poco a poco comenzaron a participar.

Durante la rehabilitación del actual edificio, se realizaron talleres ambulantes en diferentes espacios de Nou

Barris para no interrumpir el trabajo iniciado. Gracias a los beneficios extraídos con otros talleres en Cataluña y a la reparación y el reciclaje, se pudo reunir el primer material de los talleres de circo. Con el nuevo espacio, el proyecto ha ido creciendo sin dejar de evolucionar en función de las demandas y necesidades, convirtiéndose en una propuesta educativa de carácter global.

El circo como eje transversal ha estado presente en el proyecto formativo del ateneo primero con la Escuela Infantil de Circo (creada en 1984) y, desde el año 2003, con la Escuela Juvenil de Circo. Además, el ateneo realiza talleres puntuales en relación con diferentes eventos y entidades del barrio y de la ciudad. También se llevan a cabo acciones de

formación de formadores en circo social u otros proyectos y talleres que no encuentran su lugar en otros equipamientos. **El interés por el circo va creciendo y las ganas de formarse o simplemente de disfrutar aparecen en colectivos, a menudo, olvidados.** Practicar el circo o participar en acciones como estas puede tener, para estos grupos, beneficios físicos, psicológicos y relacionales. Nos referimos a los talleres de circo para personas con discapacidad, a encuentros con los centros infantiles del territorio, a las actividades de circo con adolescentes, al taller con los institutos y las escuelas del barrio, en horario escolar o en tiempo de ocio.

Por otra parte, la Asociación de Circo Rogelio Rivel se creó para poner remedio a la falta de un proyecto de formación profesional de circo en el territorio español. Se instaló una carpa junto al ateneo y se proporcionaron también diferentes infraestructuras, lo que hizo posible la puesta en marcha de la Escuela de Circo Rogelio Rivel, que propone una formación de dos años de duración, así como talleres regulares.

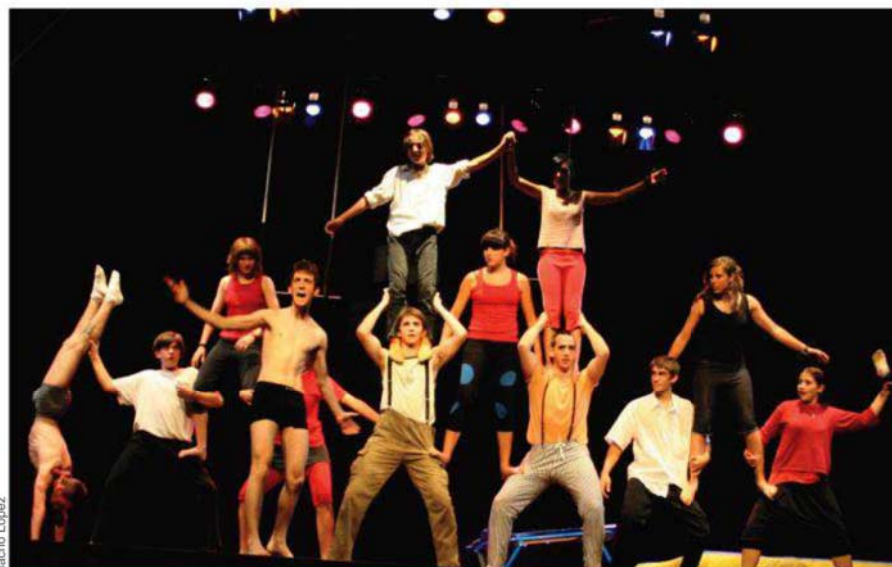
Sin embargo, en el ateneo siempre ha habido más que circo. La formación en otras disciplinas artísticas se ha ido impartiendo en mayor o menor medida, dirigida no solo a profesionales, sino también al tejido social compuesto por grupos y usuarios de diferente índole. El Ateneo Popular 9Barris es una verdadera escuela de participación, es decir, un espacio de convivencia y de trabajo horizontal. El hecho de trabajar y colaborar con el ateneo implica hablar de determinados valores (apoyo mutuo, solidaridad, autonomía, creatividad, capacidad de superación). Así, este se convierte en una escuela de participación, un mundo diferente del que nos rodea cotidianamente. A toda esta realidad la llamamos *circo social*.

Marco pedagógico

Con una propuesta pedagógica en circo social se consigue estimular

El Ateneo Popular 9Barris es una verdadera escuela de participación, es decir, un espacio de convivencia y de trabajo horizontal. El hecho de trabajar y colaborar con el ateneo implica hablar de determinados valores (apoyo mutuo, solidaridad, autonomía, creatividad, capacidad de superación)

la creatividad y promover las aptitudes sociales del participante. Un circo en el que los mismos niños o jóvenes participan resulta ser una oferta íntegra en la que pueden mejorar y desarrollar sus facultades relativas a la representación y presentación; la habilidad, coordinación motriz y motricidad; la creatividad y fantasía; y la cooperación y comunicación.

Espectáculo de final de curso de la Escuela Juvenil de Circo del Ateneo Popular 9Barris

En este tipo de circos, el énfasis se pone en los retos artísticos a los que tanto chicos como chicas se han enfrentado por igual. Interaccionan entre ellos a la hora de cooperar y prestar ayuda para llevar a buen puerto el espectáculo.

Con la experiencia se supera el miedo escénico y la falta de seguridad en uno mismo actuando ante el público. Los chicos y las chicas ganan confianza en sus propias facultades y valor para presentar. Precisamente para jóvenes de origen extranjero el circo ha sido una posibilidad manifiesta de encontrar una plataforma más allá de las barreras conocidas, de elevar su autoestima y mostrar la proyección de ellos mismos, de mover y remodelar las jerarquías sociales que los rodean en la mente de sus compañeros de clase, de sus profesores e incluso de sus propios padres.

Es verdad que hay modalidades del circo que parecen específicas de un sexo determinado, pero en general chicos y chicas se suelen mezclar bien de forma espontánea. El reto de cooperar en los grupos y de superar mecanismos de acotación en función de la edad o del desarrollo correspondiente de la adolescencia se presenta en mayor medida a la hora de elaborar números circenses.

Mediante el entrenamiento, la elaboración y la representación de los números de circo se entrenan la habilidad y la movilidad, se transmite espíritu de equipo y se desarrollan el valor y la capacidad para presentar. Finalmente, al salir a la pista para ac-

tuar, todo esto se fomenta y se refuerza, a través de la preparación, la autoestima y la confianza en las posibilidades de uno mismo.

Dentro de este marco, se hace necesaria la formación de formadores para poder asegurar la continuidad de estos proyectos manteniendo una calidad formativa adecuada, es decir, conservando la línea de transformación de la persona y educación en valores a través del circo como disciplina artística (Alcántara, 2010).

Bonetti (2009) plantea diferentes ámbitos de trabajo en relación con la propuesta pedagógica en circo o en otras disciplinas artísticas:

- > El cuerpo y el juego como soporte metodológico y pedagógico.
- > La muestra del producto circo (actuación) como argumento cargado de simbolismo, mientras permite al adolescente salir del lugar cotidiano (el barrio y las miradas) para ocupar otro distinto (el escenario).
- > La experiencia, hacer como forma de adquirir conocimiento, tan importante como el académico.

Los adolescentes viven el vértigo, se expresan a través de su energía corporal y adquieren conocimiento. Los saberes que se centran en la habilidad corporal tienen que ver con el medio en que el adolescente juega. Son propios del medio rural trepar a los árboles y hierros, el equilibrio en maderas; el manejo del skate, patines u otros juegos más nuevos se desarrollan en las ciudades. Todos estos saberes pueden ser incluidos como habilidades circenses. Además,

Los adolescentes viven el vértigo, se expresan a través de su energía corporal y adquieren conocimiento. Los saberes que se centran en la habilidad corporal tienen que ver con el medio en que el adolescente juega

se expresan a través de otros lenguajes como el rítmico musical (con tambores y bailes con coreografías, batucada, pasacalles...).

Debemos tener presente que el juego ocupa un lugar preferencial tanto en su dimensión lúdica como en la integradora. Para ello, se realiza un discernimiento de las actividades que se proponen. Se han de promover las que integran, las que mejoran el conocimiento personal y grupal, las que liberan, las que fomentan la creación individual y colectiva por encima de las que promueven la competencia o la eliminación.

La destreza corporal concebida como un juego nos permite experimentar con los materiales (los circenses tradicionales y los cotidianos), jugar con el cuerpo propio y el de los demás, jugar al hecho teatral, nutriéndose de la acción cotidiana y la farsa, entre otras herramientas.

La creación del espectáculo circense permite que adolescentes y niños ocupen un lugar diferente del cotidiano. Esto habilita una mirada distinta del adulto y del barrio hacia el adolescente

En relación con el ambiente comunitario y social, visualizamos que la creación del espectáculo circense permite que adolescentes y niños ocupen un lugar (el escenario) diferente del cotidiano. Esto habilita una mirada distinta del adulto y del barrio hacia el adolescente. Por otro lado, la actuación recibe el aplauso, despierta admiración, ocupa diversos lugares de la ciudad (itinerante), promoviendo la mejora de la autoestima y el vínculo con otras realidades.

Pérez Daza (2008) plantea la potencialidad del circo social como elemento preventivo y de empoderamiento. Así, nos percatamos de que el circo social y otras disciplinas artísticas son una herramienta ideal para trabajar en el tiempo de ocio en el espacio público (parques, plazas y calles) para que los niños y jóvenes puedan desarrollar habilidades que generen factores preventivos, tanto a nivel individual como grupal.

El espacio público se convierte en un ámbito importantísimo para fomentar la convivencia de la comunidad, ya que la utilización del circo social y otras artes de calle crea cambios en la forma de utilizar y reconocer el espacio público, provocando que el niño, el joven y el resto de vecinos se apropien del espacio, haciendo malabares o subidos a la bola de equilibrios, como miembros

de la comunidad que han de velar por su buena utilización y mantenimiento.

Llevar el circo a plazas y calles donde pasan el tiempo niños y jóvenes es una forma de trabajo muy potente que genera un espacio acogedor, comprometido y participativo. Es un trabajo educativo y de transformación social a través del arte que hace que el espacio público se convierta en un lugar de inclusión, de respeto, de diálogo y de visualización social de sus participantes como miembros de la comunidad.

El circo social ocupa el espacio público e invita a conocer este arte a las personas que lo utilizan de forma habitual y a los que solo lo hacen de pasada. Esto provoca que esos espacios estigmatizados o degradados se conviertan en lugares de creación y gozo artístico comunitario.

A través del circo el alumno se posiciona como actor protagonista, modificando su autopercepción y mejorando la relación que establece con la comunidad

La propuesta de circo tiene un alcance sociocultural y educativo trascendente. Promueve la participación de adolescentes y jóvenes, potenciando su inclusión, y adquiere una profunda dimensión política. Se generan espacios de convivencia social interrelacionando los diferentes elementos, proyectos, entidades y agentes de la comunidad. Por tanto, la propuesta se trabaja:

- Relacionando la realidad social con conceptos de identidad, cultura y género.

- Relacionando la realidad económica con conceptos como la precariedad laboral y el sistema económico.
- Relacionando la realidad política con conceptos de inmigración, la vivienda o la participación o democracia directa.

A través del circo el alumno se posiciona como actor protagonista, modificando su autopercepción y mejorando la relación que establece con la comunidad.

Los itinerarios educativos

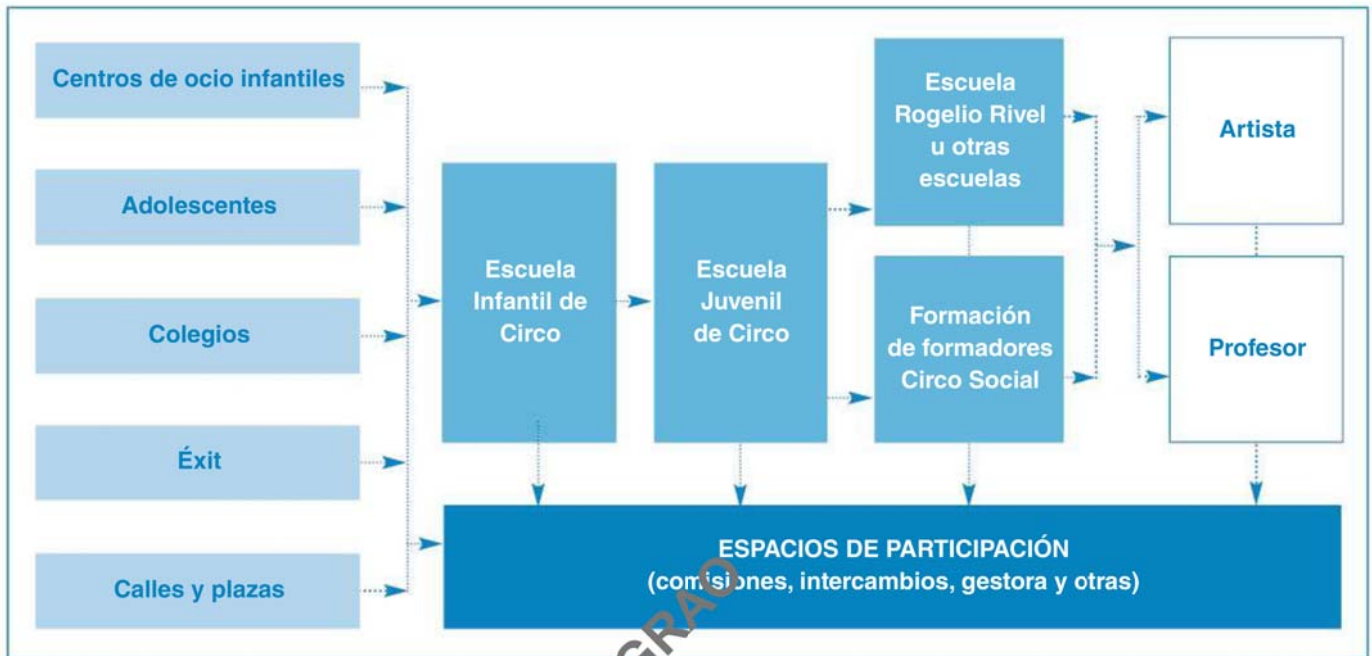
El trabajo desde una propuesta formativa global como la del ateneo nos permite visualizar diferentes itinerarios educativos y vitales que queremos dibujar a partir del cuadro 1.

Estos itinerarios se refuerzan a partir de sistemas de becas, reuniones de seguimiento y evaluación para proponer y plantear los caminos que puede recorrer cada persona.

Por ejemplo, podríamos ver cómo una niña de 6 años conoce el circo a partir de un taller de descubrimiento que hacen los jóvenes del ateneo en una plaza del barrio. Esta niña ve que le gusta y se apunta a la actividad que ofrece el centro infantil de su barrio. Al practicarlo de forma regular se da cuenta de que es una actividad que le va bien, se siente cómoda y decide, con el consejo de sus educadores y familia, apuntarse a la Escuela Infantil de Circo. Con 13 años cumplidos decide continuar en la Escuela Juvenil de Circo; combinando los estudios formales en el instituto, decide participar

Clase de escalera acrobática durante el Intercambio Juvenil en Circo Social entre el Ateneo Popular 9Barris y Circus Circuli en Stuttgart

Cuadro 1. Los itinerarios educativos

en otras propuestas como los intercambios. Con 18 años hace el Curso de Formación de Formadores en Circo Social y con posterioridad decide formarse en la Escuela de Circo Rogelio Rivel. Así, con el tiempo, empieza a hacer de profesora, a actuar en alguna de las producciones circenses del ateneo y a implicarse en la gestión del equipamiento a través del Bidó de Nou Barris. ■

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALCÁNTARA, A. (2010): «La importancia, de la Formación de Formadores en Circo Social». *Revista Ateneo Popular 9Barris* núm. 120, p. 4.
 MATEU, M.; PÉREZ, A. (1997): «Clasificación de las técnicas y los materiales de circo en función de sus posibilidades de acción», en *3.º Congreso de Ciencias del Deporte, la Educación Física y la Recreación*. INEFC Lleida.

BONETTI, J.P. (2009): «Apuntes pedagógicos sobre una experiencia de circo». *Revista Ateneo Popular 9Barris*, núm. 114
 PÉREZ DAZA, M.A. (2008): *El circo social como herramienta de intervenciones comunitarias para la prevención de conductas de riesgo psicosocial: un estudio cualitativo a partir de las vivencias de adolescentes y jóvenes del programa Previene-Conace de circo social de la comuna de Maipú*. Santiago de Chile. Universidad de Santo Tomas, Escuela de Psicología.
 PÉREZ, X. (coord.) (2004): *Una ilusión compartida*. Ateneu Popular 9Barris 25 años. Lleida. Pagès.

WEBS DE INTERÉS

- > La Formación y el Circo Social en el Ateneo Popular 9Barris www.ateneu9b.net/
- > La página web de la Asociación de Profesionales del Circo de Cataluña APCC www.apcc.cat
- > Escuela de Circo Rogelio Rivel www.escolacircrr.com

- > El departamento de Circo Social de Cirque du Soleil www.cirquedusoleil.com/en/about/global-citizenship/community/social-circus.aspx
- > La Red Europea de Formación y Circo Social Caravan www.caravancircusnetwork.eu/

HEMOS HABLADO DE:

- Acción comunitaria.
- Programas municipales.
- Actividades extraescolares.
- Participación.
- Diversidad sociocultural y personal.

AUTORES

Antonio Alcántara Alcántara
Toni Llotje Millet
Joan López Villora
 Ateneo Popular 9Barris. Barcelona
formacio@ateneu9b.net
coordinacio@ateneu9b.net

Este artículo fue solicitado por AULA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA en noviembre de 2010 y aceptado en marzo de 2011 para su publicación.